

LA EDUCACIÓN POR EL ARTE

---

aplicada a niñas, niños y adolescentes
que viven en ambientes de riesgo

**Reseña de 12° Ciclo del Espacio ResilArte de Casa Rafael
destinado al intercambio de experiencias y prácticas profesionales**

2016

2017

Fundación Casa Rafael

La educación por el arte aplicada a niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes de riesgo : reseña de 12° Ciclo del Espacio ResilArte de Casa Rafael destinado al intercambio de experiencias y prácticas profesionales ; coordinación general de Christine Pintat. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Fundación Casa Rafael, 2017.

36 p. ; 21 x 15 cm. - (Espacio ResilArte / Pintat, Christine; 3)

ISBN 978-987-46762-2-1

1. Resiliencia. 2. Educación. 3. Arte. I. Pintat, Christine, coord.
CDD 707

© Fundación Casa Rafael

<http://www.casarafael.org.ar/>

info@casarafael.org.ar

[facebook.com/fundacioncasarafael](https://www.facebook.com/fundacioncasarafael)

+ 54 (0) 11 4362 - 1173

Carlos Calvo 378 (N° 3), CP 1102, CABA, Argentina

Printed and made in Argentina

Hecho e impreso en la República Argentina

ISBN 978-987-46762-2-1

Queda hecho el depósito que previene la ley 11.723

Prohibida la reproducción total o parcial de este libro, o su almacenamiento en un sistema informático, su transmisión por cualquier medio electrónico, mecánico, fotocopia, registro u otros medios sin el permiso previo por escrito de los titulares del copyright.

Todos los derechos de esta edición reservados por Fundación Casa Rafael, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina

Índice

Programa	1
Sobre el ciclo	2
La Educación Por el Arte como propuesta pedagógica	4
Resiliencia: ¿De qué hablamos?	7
<i>Dinámica del primer módulo:</i> Literatura y Música: tender puentes, crear terrenos de encuentro entre la palabra y lo sonoro	9
<i>Dinámica del segundo módulo:</i> Literatura y Teatro: la mirada y el movimiento	11
<i>Dinámica del tercer módulo:</i> Medios Audiovisuales: La cámara sensible	14
<i>Dinámica del cuarto módulo:</i> Artes Visuales: el juego de los signos	18
Algunas consideraciones claves que emergieron de las experiencias realizadas durante el ciclo	21
Sobre Casa Rafael	30
<ul style="list-style-type: none"> - Desde febrero de 2006 atendiendo a chicos en situación de riesgo psicosocial - El Espacio ResilArte de Casa Rafael - Publicaciones - Cortos y videos	

Programa

1° Módulo

- Fecha: **29 de septiembre de 2016**
- Temática: **Literatura y Música: tender puentes, crear terrenos de encuentro entre la palabra y lo sonoro**
- Coordinación:
  - **Cecilia Barreiro**, músico-terapeuta, docente del Instituto Vocacional de Arte “Manuel J. Labarden” (en adelante I.V.A.), área de música y áreas integradas, coordinadora de la especialización en música para adolescentes;
  - **Margarita Roncarolo**, docente de literatura en el I.V.A. por más de 30 años, performer, coordinadora de espacios de escritura y capacitación docente.

2° Módulo

- Fecha: **22 de noviembre de 2016**
- Temática: **Literatura y Teatro: la mirada y el movimiento**
- Coordinación:
  - **Margarita Roncarolo**, docente de literatura en el I.V.A. por más de 30 años, performer, coordinadora de espacios de escritura y capacitación docente;
  - **Mónica Gazpio**, actriz, realizadora, docente de medios audiovisuales y de teatro del I.V.A. durante 18 años; capacitadora docente, coordinadora y profesora en centros culturales barriales.

3° Módulo

- Fecha: **5 de junio de 2017**
- Temática: **Medios Audiovisuales: La cámara sensible**
- Coordinación:
  - **Mónica Gazpio**, actriz, realizadora, docente de medios audiovisuales y de teatro del I.V.A. durante 18 años; capacitadora docente, y coordinadora y profesora en centros culturales barriales.
  - **Paula Lucía Stilstein Costaguta**, egresada del I.V.A., gestora del “Proyecto I.V.A./ Archivo Medios”, asistente en el armado de proyectores con materiales precarios en escuelas públicas primarias y guía en grupos de escuela primaria en el marco del programa “Aprender Trabajando”.

4° Módulo

- Fecha: **29 de septiembre de 2017**
- Temática: **Artes Visuales: el juego de los signos**
- Coordinación:
  - **Violeta Cádiz**, profesora nacional de Bellas Artes, egresada del I.V.A., docente de talleres de arte para niños y adolescentes en Espacio Pájaros (centro cultural en Almagro) y otras escuelas en Buenos Aires;
  - **Javiera Paz Eyzaguirre**: grabadora, serigrafista, realizadora escenográfica, docente en educación no formal (Isla Maciel, Tecnópolis, Villa 24, Villa 31, Papelera Palermo, Cine Migrante, Fundación León Ferrari, Espacio Pájaros, entre otros).

Sobre el ciclo

Cuatro módulos

El programa del ciclo consagrado a la temática de “la Educación Por el Arte aplicada a niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes de riesgo” incluyó cuatro módulos:

- **Literatura y Música: tender puentes, crear terrenos de encuentro entre la palabra y lo sonoro:** 29 de septiembre de 2016;
- **Literatura y Teatro: La mirada y el movimiento:** 24 de noviembre de 2016;
- **Medios Audiovisuales: la cámara sensible:** 5 de junio de 2017;
- **Artes Visuales: el juego de los signos:** 29 de septiembre de 2017.

El ciclo fue llevado a cabo en el Espacio ResilArte de Casa Rafael: ver referencias y antecedentes en página 30.

Objetivos y fundamentos

El propósito del ciclo fue el de ofrecer a profesionales de las artes y otras disciplinas que en su mayoría atienden a chicos inmersos en una realidad afectiva, social y cultural considerada “de riesgo”, la oportunidad de indagar sobre facetas de la Educación Por el Arte mediante experiencias concretas, y al compartir sus visiones y experiencias, de llegar a discernir de qué modo y hasta qué punto el abordaje y las prácticas de la Educación Por el Arte son pertinentes y eficientes para estimular el desarrollo artístico y personal de dichos chicos. In fine, se trataba de entender si este particular camino de iniciación a las artes ayuda a potenciar en dichos chicos aptitudes y facultades personales susceptibles de revelarse en tanto auténticos recursos ante cualquier aspecto o desafío de su vida. Por lo tanto, si la Educación Por el Arte facilita en ellos un proceso de transformación que los aleja de los riesgos o les ayuda a superarlos: un proceso resiliente.

Vocabulario

La expresión “**ambientes de riesgo**” se refiere a aquellos ambientes en que la continuidad de la vida se encuentra amenazada, y las tareas fundamentales para la constitución de la subjetividad humana (la experiencia de ser sostenido/a, la adaptación de los adultos a las necesidades de los chicos, la presentación del mundo y sus objetos, y la experiencia de ser reconocido/a) se encuentran resquebrajadas.

Sobre la **Educación Por el Arte** ver en página 4, los apuntes de Laura Bernardo, ex Vice Directora del Instituto Vocacional del Arte.

Sobre la noción de **resiliencia**, ver texto en página 7.

Dinámica

Para cada uno de los cuatro módulos, la modalidad elegida fue la del taller, liderado en cada caso por profesionales formados a la Educación Por el Arte, generalmente docentes en alguna de las disciplinas abordadas.

Si bien se puso a disposición literatura de referencia, no hubo ponencias iniciales sino actividades vivenciales en base a consignas disparadoras e intercambios y reflexiones muchas veces inspirados en la práctica de campo.

Este abordaje facilitó la puesta en común de conocimientos, experiencias, reflexiones y miradas por parte de profesionales que, en su mayoría, trabajan a diaria con chicos expuestos a riesgos psicosociales, en un intento de identificar modos de comprender las cuestiones fundamentales que presentan niños y jóvenes en situación de riesgo y de proponerles algunas posibles herramientas para abordar desafíos de su vida cotidiana.

Algunas claves

El texto presentado a partir de la página 21 busca reseñar algunos aspectos claves que emergieron del ciclo y dar cuenta de la experiencia realizada en el curso del mismo.

Al leerlo conviene recordar que en un espacio de taller, lo que vale no es tanto el producto final sino más bien el proceso individual y colectivo de los participantes. Por lo tanto, es casi superfluo aclarar que con lo reseñado en este folleto no se pretende agotar una temática de por sí muy amplia y compleja, sino abrir un proceso de reflexión que podrá ser prolongado mediante la actividad cotidiana y futuras iniciativas de debate. Entretanto, se invita al lector a “leer entre líneas”, dejando que su propia experiencia y su propio saber vayan enriqueciendo y completando lo que está aquí plasmado, y que lo es sólo a modo de estímulo para la reflexión.

La Educación Por el Arte como propuesta pedagógica

Apuntes de Laura Bernardo, ex Vice-Directora, Coordinadora y ex Profesora del Curso de Especialización en Educación Por el Arte para docentes en el Instituto Vocacional del Arte “Manuel J. Labarden” (I.V.A.), Buenos Aires, Argentina

Marco conceptual

La Educación Por el Arte es un sistema pedagógico cuyo marco conceptual sostiene que:

- Los lenguajes del arte son lenguajes de todos los seres humanos;
- Todo ser tiene la capacidad y el derecho de expresarse y de acceder al arte, sea el sujeto artista o no lo sea;
- La formación humana con un papel preponderante del arte en ella, permite el desarrollo y la afirmación de una personalidad integrada y no disociada;
- El centro y eje de la enseñanza es el sujeto (niño o adulto), en permanente estado de desarrollo y transformación;
- Por lo tanto el arte dentro de la educación, puede proporcionar oportunidades para incrementar la capacidad de acción, la experiencia, la redefinición constante y necesaria en los sujetos.

Breve histórico

En las primeras décadas del siglo XX, hasta el comienzo de la segunda guerra mundial, se genera un movimiento en torno a la idea del “hombre nuevo”. Y se generaliza la idea de que todo ser humano puede expresarse estéticamente. Las vanguardias artísticas se plantean la integración del arte a la vida como medio transformador, cuestionando “la institución arte” por ser espacio productor y legitimador del aislamiento entre la obra artística y la sociedad. En Alemania surge la Bauhaus con el concepto de interdisciplinariedad y la búsqueda de lo espontáneo y lo fluido.

Después de la Segunda Guerra Mundial se plantea la necesidad de modificar los criterios educativos. Surgen diversas posturas educativas, entre ellas la Educación Por el Arte, cuyos primeros planteos y desarrollos fueron realizados principalmente en Europa por pedagogos,

pensadores e investigadores como Herbert Read (creador de la denominación “Educación Por el Arte”), Viktor Lowenfeld, Arno Stern y Pierre Duquet.

En la Argentina se llevaron a cabo diversas experiencias educativas en las que se trabajó la enseñanza del arte en la escuela primaria común, desde una perspectiva de integración. Fueron experiencias fundamentales:

- La de las hermanas Olga y Leticia Cossettini (1935-1951), y
- La del maestro Luis Iglesias (1938-1958).

En 1956 la UNESCO convoca a una reunión de educadores y allí se establece explícitamente la necesidad de la enseñanza del arte en toda educación.

En el año 1958, con un decreto de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires se transforma el hasta entonces Teatro Infantil Labardén con la denominación de Instituto Vocacional de Arte Infantil. Esta transformación estuvo a cargo de su Directora, la pedagoga Blanca González, quien puso en marcha la primera institución de Educación Por el Arte en el país.

En 1959 se funda en la ciudad de Buenos Aires “La Escuelita” que es el primer jardín argentino de Educación Por el Arte.

En la provincia de Buenos Aires, en 1965, se crea el Instituto Municipal de Educación Por el Arte de Avellaneda (IMEPA).

Estas tres instituciones continúan hoy (2017) en su trabajo sosteniendo los principios de la Educación Por el Arte.

Enfoque

El sistema pedagógico de la Educación Por el Arte aspira a la formación integral del sujeto por medio del aprendizaje de valores estéticos, de las técnicas y uso de los materiales propios de cada lenguaje artístico y la aplicación de dichos conocimientos al trabajo creador.

Es importante diferenciar la Educación POR el Arte de la Educación PARA las artes. La Educación Por el Arte es un sistema pedagógico que contribuye al desarrollo armónico de la personalidad, considera al quehacer educativo como un proceso dinámico y la creatividad como un producto resultante que es parte de toda actividad humana.

En la Educación Por el Arte las artes y sus técnicas son un medio y no un fin en sí mismas.

Modalidades

En el proceso educativo, el sujeto realiza experiencias importantes para su desarrollo: se expresa, adquiere técnicas, pautas de ordenamiento, experimenta y evalúa en relación con los procesos intelectuales, afectivos y sociales, desarrolla su capacidad de trabajo grupal, incrementa sus posibilidades de resolver situaciones, privilegiando la reflexión sobre la acción y aprende a expresar en distintos lenguajes sus conocimientos y vivencias.

No es importante para esta tarea educativa la mayor o menor facilidad para expresarse en los distintos lenguajes artísticos. No se intenta la formación de artistas sino que lo fundamental es poner en manos de los alumnos herramientas que les permitan comprender que el mundo tiene no solo formas fijas sino también formas maleables que todos tienen capacidad de reconocer y manejar.

La Educación Por el Arte tiene métodos con los que trabajar:

- La libre expresión: es la manifestación que hace el sujeto de posibilidades que concreta por su propio mandato;
- El taller: es el ámbito y el modo en el que se realiza el proceso de enseñanza y aprendizaje, donde cada uno despliega sus posibilidades que siempre se multiplican en el encuentro con el otro, con los pares y con el docente.

El rol del educador Por el Arte:

- Es el de un guía activo del proceso enseñanza aprendizaje,
- Debe guiar el proceso sin imponer sus propias pautas estéticas,
- Debe crear condiciones que favorezcan la emergencia de la espontaneidad y la libre expresión,
- Debe propiciar un clima de libertad que facilite la comunicación e integración grupal.

Objetivo final

La formación de sujetos críticos, sensibles a lo que sucede a su alrededor, abiertos al cambio, con posibilidad de trabajar en equipo, en la aceptación y el respeto del punto de vista del otro y con desarrollo en la capacidad para encontrar respuestas creativas ante los problemas, atiende a la necesidad actual de una sociedad necesitada de sujetos con herramientas necesarias para asumir un papel transformador.

Resiliencia: ¿De qué hablamos?

Extracto de "Consolidar conocimientos y prácticas de acompañamiento del proceso resiliente de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo psicosocial", Casa Rafael, 2013

El término "resiliencia"¹ fue tomado de la física y se refiere a la aptitud de los metales de volver a su estructura después de un golpe. En el campo de las ciencias sociales y la psicología, el concepto de resiliencia empieza a tomar cuerpo en los años 60.

El enfoque de resiliencia consiste en estudiar los modos de superación de situaciones adversas, estresantes o críticas por parte de las personas, su posterior adaptación y hasta su capacidad, después de vivencias traumáticas, para construir conductas vitales positivas. En este sentido, apuesta a la existencia de recursos íntimos que hacen que el ser humano logre superar condiciones severamente adversas e, inclusive, logre transformarlas en una ventaja o un estímulo para su desarrollo bio-psico-social, y sea capaz de desarrollar conductas éticas con valores positivos puestos en acción.

Se trata entonces de un modelo salutogénico que, al fundarse en las fortalezas de la persona, se aleja del modelo patogénico, en el que la atención está en el riesgo y en aquellas características y conductas que se asocian con una elevada probabilidad de consecuencias negativas para la persona. Sin embargo, es relevante advertir, como lo hacen algunos estudiosos, acerca de "la sutileza con que interpretar los factores de resiliencia, arbitrariamente clasificados como factores de riesgo o de protección. Es una dicotomía que no ha de engañarnos. Cada sujeto, y aún la misma persona en momentos diversos según el contexto, experimenta un mismo acontecimiento de forma distinta según su personalidad"².

La resiliencia es un proceso dinámico en el que participan e interactúan los recursos íntimos con los que cuenta la persona y el entorno en el que se desenvuelve. O sea, la resiliencia no nace solamente en la persona, sino que pone en juego de modo dinámico e impredecible las habilidades profundas de la persona y su entorno familiar y social. Además, para que se dé este proceso, es decisiva la presencia de un otro significativo.

En tanto "optimismo realista"³ el enfoque de resiliencia no encierra a la persona víctima de un trauma en un destino ineludible de víctima y/o victimario. Más bien, la resiliencia nos permite entender la diferencia que existe entre irreversibilidad a lo largo del tiempo y determinismo, en particular con relación a chicos víctimas de un abuso. Si bien no se puede volver a la situación anterior al abuso, el abuso no encierra necesariamente al chico en una fatalidad inexorable. Les quedan abiertos distintos caminos de crecimiento.

Tampoco es sinónima la resiliencia de invulnerabilidad o de éxito social, sino que se centra en el potencial de atravesar la tragedia.

El proceso resiliente no suele ser lineal ni “de una vez por todas”, sino que suele ser caracterizado por avances y estancamientos y hasta aparentes retrocesos.

Tanto individuos como grupos y comunidades son capaces de realizar un proceso resiliente.

-
- ¹. El término aparece por primera vez en un artículo publicado en 1942, en “*The American Journal of Psychiatry*” en el que Mildred C. Scoville, relata la “*asombrosa resistencia*”, que los niños de la guerra presentaban ante situaciones peligrosas para sus vidas. El concepto se consolida a partir de los años ‘60 como consecuencia de un estudio de epidemiología social llevado a cabo por Emmy Werner y Ruth Smith, dos psicólogas estadounidenses, con la observación, sobre un período de unos 30 años, del desarrollo de hijos de nativos de la Isla de Kauai (Hawai) que vivían en extrema pobreza.
  - ². Manciaux, M., Vanistendael, S., Lecomte, J., Cyrulnik, B., “*La Resiliencia: estado de la cuestión*”, en Manciaux, M. (comp.), “*La Resiliencia: resistir y rehacerse*”, Ed Gedisa, Barcelona, España, 1ra. ed., 2003. Pág. 26.
  - ³. Expresión empleada por el psicoanalista francés Boris Cyrulnik.

Primer módulo
- 29 de septiembre de 2016 -

Literatura y Música: tender puentes, crear terrenos de encuentro entre la palabra y lo sonoro

Coordinación

- **Cecilia Barreiro**, músico-terapeuta, docente del Instituto Vocacional de Arte “Manuel J. Labarden” (en adelante I.V.A.), área de música y áreas integradas, coordinadora de la especialización en música para adolescentes;
- **Margarita Roncarolo**, docente de literatura en el I.V.A. por más de 30 años, performer, coordinadora de espacios de escritura y capacitación docente.

Dinámica

- A modo de disparador, las coordinadoras invitaron a los participantes a enunciar uno de sus “hobbies” de modo más bien gracioso, con palabras cuyas letras iniciales correspondieran a las de sus nombre/s y apellidos/s. Para dar un ejemplo, en base a sus propias iniciales Margarita Roncarolo enunció que uno de sus “hobbies” consistía en “Masticar Ratones”.
- Habiendo anotado todos los enunciados en una hoja, las coordinadoras invitaron a los participantes a leerlos en voz alta, en coro, señalando que la voz es un modo privilegiado de alcanzar a otro.
- Cada participante tuvo después que elegir en el listado inicial qué enunciados iban a quedar y cuáles no. Fue impactante notar en este momento que de modo espontáneo y unánime el grupo eliminó en prioridad todos los enunciados cuyo sentido era más bien común y racional, para conservar los que aparentaban ser más insólitos o poéticos.
- Las coordinadoras propusieron a los presentes construir una poesía en base a los enunciados conservados: se logró un ejercicio lúdico del que salió un “poema”.
- Acto seguido, las coordinadoras pidieron darle un número a cada línea del “poema” y, por pareja, los participantes tuvieron que memorizar uno de los “versos” del mismo.

- Las coordinadoras invitaron a grupos de dos a decir en voz alta el “verso” memorizado: primero pareja por pareja y luego haciendo que se transforme el enunciado en una secuencia permanente con algunas de las parejas que tenían que seguir repitiendo su “verso” sin parar mientras otros debían parar y luego retomar según ellas les indicaban.
- Se armaron entonces como dos coros en paralelo, uno que (en este ejercicio) decía de modo cada vez más melódico “Y Yo” y el otro que decía “Dulce Garbanzo Blanco”.
- Luego quedó un solo coro “cantando” “Y Yo”.
- De los enunciados mantenidos, cada participante tuvo que elegir una sílaba y memorizarla.
- Luego, los participantes tuvieron que reunirse de a 5 personas y cada grupo tuvo que componer un canto en base a 5 sílabas retenidas. A modo de licencia, se permitió repetir alguna que otra sílaba. En el curso del ejercicio, surgió como sorpresa que “volvían” (o mejor dicho estaban presentes) sílabas de casi todos los enunciados iniciales que habían sido eliminados en el ejercicio anterior.
- Luego, se invitó a cada grupo a cantar “el mantra” compuesto y a decir “para qué servía” el mismo.
- Aparecieron melodías en tonalidades muy diversas y con “utilidades” a veces muy divertidas o insólitas.

Segundo módulo
- 22 de noviembre de 2016 -

Literatura y Teatro: la mirada y el movimiento

Coordinación

- **Margarita Roncarolo**, docente de literatura en el I.V.A. por más de 30 años, performer, coordinadora de espacios de escritura y capacitación docente;
- **Mónica Gazpio**, actriz, realizadora, docente de medios audiovisuales y de teatro del I.V.A. durante 18 años; capacitadora docente, coordinadora y profesora en centros culturales barriales.

Dinámica

» Primer ejercicio

- Para iniciar la sesión, las coordinadoras pusieron música e invitaron a los participantes a moverse y circular libremente por el espacio. La consigna era que cada vez que la música paraba, cada participante tenía que encontrarse con otro y expresar en voz alta respuestas a dos preguntas que cada uno tenía presentes mentalmente: “¿quién soy?” y “¿por qué estoy aquí?”. En cada interrupción de la música, uno se tenía que encontrar con un participante distinto y responder de modo distinto a ambas preguntas.
- Los participantes tenían que memorizar las respuestas que escuchaban de las personas con los que se encontraban.
- Cada participante tuvo luego que escribir sobre papeles distintos las respuestas de las que se acordaba: un papel por respuesta a la pregunta “¿quién soy?” y un papel por respuesta a la pregunta “¿por qué estoy aquí?”, con exclusión de las propias respuestas.
- Todos los papeles fueron luego volcados a dos bolsas: una para las respuestas a la pregunta “¿quién soy?” y otra para las respuestas a la pregunta “¿por qué estoy aquí?”.
- Acto seguido se sacaron al sorteo dos papeles, primero de la bolsa que contenía las respuestas a la pregunta “¿quién soy?” y luego dos papeles de la bolsa que contenía las respuestas a la pregunta “¿por qué estoy aquí?”.

- Las coordinadores escribieron las cuatro respuestas en el orden en el habían salido de las bolsas:
  - a. Soy tu amiga
  - b. Plato
  - c. Vine a probar
  - d. Vine a aprender
- En base a estos cuatro enunciados, las coordinadoras invitaron a los participantes a reunirse por grupos de cuatro personas y a improvisar una mini obra teatral en un tiempo acotado de algunos minutos.
- Las consignas incluían las de:
  - a. Mantener en todo momento el orden de los enunciados;
  - b. No agregar ninguna palabra a los enunciados;
  - c. Definir dónde el público iba a estar ubicado;
  - d. Definir el guion de base;
  - e. Definir el género de la obra: tragedia, comedia, etc.
  - f. Contextualizar la obra: dónde, cuándo y en qué circunstancias y tiempos iba a suceder la acción;
  - g. Definir los roles y si existían entre los protagonistas vínculos anteriores a la acción;
  - h. Definir la/s intención/es y si iba a haber algún sub-texto;
  - i. Definir las variaciones en las tonalidades de las voces;
  - j. Definir si el guion iba a incorporar acciones, movimientos, repeticiones, silencios, u otros elementos de la dramaturgia.
- En base a estas consignas, cada grupo de cuatro personas armó una mini obra, y lo hizo en un tiempo variable de grupo en grupo pero que no excedió los 12 minutos.
- Fue impactante ver cómo, partiendo de los mismos insumos de base y de las mismas consignas, se lograron obras muy diversas en estilo, estética y contenido.
- Luego se pasó a analizar las obras, en base a tres preguntas:
  - ¿Qué sentí?
  - ¿Qué vi?
  - ¿Qué me llevo?

» Segundo ejercicio

El ejercicio siguiente, llamado “ejercicio imposible”, consistió en que los participantes se sentaran de a dos, frente a frente, a una distancia de algo como un metro.

Estando ambos con “cara de póker” y sin palabra, uno de ambos tenía que dar mentalmente al otro una instrucción que, al cabo de un tiempo, se suponía el otro iba a actuar. Por ej.: “ráscale la nariz” o “tócate la cabeza con la mano derecha”. En algunos grupos,

el resultado (a sea la realización de la acción sugerida) fue casi inmediato y en otros, no. Se repitió el ejercicio entre distintas personas.

» **Tercer ejercicio**

El ejercicio siguiente consistió en que uno de los participantes se pusiera de espalda a una distancia de unos dos metros del grupo con la consigna de tocarse la parte de su cuerpo en la que el grupo se enfocaba con la voz o el sonido.

Para ello, el grupo debía concentrar toda su atención sobre una parte del cuerpo de la persona, hasta que ésta manifieste por algún gesto que había recibido la instrucción. A modo de ejemplo, el grupo decidió concentrarse sobre el cabello de la primera persona de pie y, de hecho, al cabo de un rato no muy largo, esta persona comenzó a mover su cabellera.

Tercer módulo
- 5 de junio de 2017 -

Medios Audiovisuales: La cámara sensible

Coordinación

- **Mónica Gazpio**, actriz, realizadora, docente de medios audiovisuales y de teatro del I.V.A. durante 18 años; capacitadora docente, coordinadora y profesora en centros culturales barriales.
- **Paula Lucía Stilstein Costaguta**, egresada del I.V.A., gestora del “Proyecto I.V.A./ Archivo Medios”, asistente en el armado de proyectores con materiales precarios en escuelas públicas primarias y guía en grupos de escuela primaria en el marco del programa “Aprender Trabajando”.

Un poco de historia

La idea de una especialización en el campo de los medios audiovisuales nace en el I.V.A. a comienzos de la década del 90 en el siglo XX como una necesidad de otorgar herramientas a adolescentes que estaban terminando su secundario y su paso por los talleres en la institución.

Sin perder de vista algunas ideas centrales de la Educación Por el Arte, incluye una pata más fuerte en la tecnología y sus insumos. Una forma de empoderar a chicos de la escuela pública para que los conocimientos técnicos y de lenguaje no solo fueran accesibles a quienes pudieran comprar o alquilar equipos.

A medida que pasó el tiempo, la generación de imágenes, su edición y posterior difusión se fueron popularizando, llegando hasta la fecha donde el alcance individual y colectivo es masivo.

El dispositivo audiovisual es casi parte del cuerpo humano, su conectividad es instantánea y el tiempo frente a la pantalla ha crecido en forma exponencial. Modificando las formas de percepción, las costumbres y el paradigma cultural.

Un nuevo desafío

Experimentamos una explosión tecnológica, con bombardeos permanentes de imágenes, contenidos y símbolos, con la irrupción de la “selfie” que hace innecesaria la presencia de otro para sacarse una foto, y con lo barato y accesible del registro que permite generar, borrar y compartir con numerosas personas imágenes en segundos.

Ello generó una modificación en la construcción de la subjetividad y lo vincular que habla claramente de un cambio cultural drástico que se evidencia en algunos aspectos:

- La emergencia de un nuevo concepto de la intimidad;
- La construcción de la propia personalidad a partir de la mirada de los otros y de su valoración expresada en “likes”;
- La falsa sensación de estar conectados permanentemente;
- La percepción del tiempo con el presente continuo como regla;
- La ansiedad y la poca tolerancia ante la espera;
- La emergencia de otra forma de atención y concentración, mas expandida y “líquida” que anteriormente;
- La corporalidad virtual;
- La brevedad de los mensajes;
- La omisión del sub-texto en las comunicaciones, ampliado por la brevedad de los mensajes;
- La conformación de conceptos a partir de iconos;
- La abolición de la valorización entre lo urgente y lo que no lo es.

Estamos muy lejos de las circunstancias que originaron el planteo inicial de la Educación Por el Arte en el campo de los medios audiovisuales durante la década del 90.

¿Cómo encarar entonces la validez de la propuesta? ¿Cómo actualizarla?

Como primera instancia, se trata de desconstruir ya que en una etapa donde “la máquina lo hace todo” y hay una ansiedad devoradora de registro, el desafío es trabajar con la dificultad, con la ausencia de tecnología y fundamentalmente con la percepción de las personas. La propuesta es la de:

- Abrir el terreno de la experimentación con los sentidos, la propia subjetividad y el otro;
- Abordar el cuerpo como una cámara;
- Profundizar algo que nunca dejamos de hacer, como la mirada crítica, pero ahora unida a un tiempo más pausado;
- Respirar el momento;

- Elaborar la imagen o el sonido;
- Ralentar la decisión de obturar;
- Agenciarse de registros senso-perceptivos que ya tenemos incorporados.

Dinámica

Tomando en cuenta el diagnóstico y la propuesta señalados más arriba, la bitácora siguió los siguientes pasos:

» 1° paso

Vimos dos cortos realizados por adolescentes:

- “Realización imposible” <https://www.youtube.com/watch?v=N7xvS2Y1-0A>
- “Mirada” https://www.youtube.com/watch?v=ESQog4BfA_I

En ambos, trabajaron en equipo --desde el guion hasta el arte y la realización-- un grupo de adolescentes auto-gestionándose, con la restricción de filmar dentro del I.V.A. y en 3 horas reloj. Los profesores solamente supervisaron y acompañaron. Ambos cortos hoy se utilizan como disparadores en reuniones institucionales.

» 2° paso

Trabajamos en parejas: uno era la cámara y espectador y el otro el realizador. El ejercicio consistía en llevar al compañero con ojos cerrados y “armarle un plano” frente a sus ojos. Se le pedía entonces que los abriera y luego del tiempo elegido por el director, que los cerrara. Así con tres tomas, armando una historia o sensaciones visuales. Posteriormente cambiaban el rol y el que había sido cámara/espectador, guiaba como director a su compañero.

Luego se intercambiaron “lecturas” de lo visto y “argumentos” de lo mostrado.

Surgieron preguntas como: ¿desde dónde miro? ¿Qué es lo primero que veo cuando miro? ¿Dónde pongo la atención? ¿Qué recorto de la realidad?

» 3° paso

A partir de estos interrogantes se propuso hacer un ejercicio individual: con ojos cerrados, tratar de recordar, casa por casa, la cuadra en la que vivo.

En la posterior puesta en común, notamos cómo algunas personas tenían vacíos de memoria importantes y cómo en este ejercicio aparecía claramente lo que priorizamos en la percepción.

» 4° paso

El trabajo era audiovisual, así que intentamos centrarnos por un momento en lo auditivo. Con ojos cerrados y en silencio, simplemente “escuchamos”. Los sonidos aparecían en diferentes planos: los primeros que se nos manifestaban eran los mas cercanos y estridentes,

pero luego cobraban presencia un perro que ladraba a lo lejos, el sonido de un camión por la avenida o mas cerca el gotear de una canilla. Podíamos seguir al que quisiéramos, imaginarle un aspecto físico, un lugar desde donde se generaba.

Suele ser muy revelador la cantidad de estímulos auditivos a los que estamos expuestos y que “filtramos”, consciente o inconscientemente.

» **5° paso**

Siguiendo con el audio de lo visual, en este ejercicio trabajamos a ojos abiertos. Se mostró una foto y se pidió que se la asignara un sentido. El visionado fue acompañado por el sonido de un cascabel. Cada participante generó una historia, un contexto.

A continuación y con la misma imagen se cambió el estímulo sonoro, haciendo sonar un tambor. La historia había cambiado: si bien la imagen se mantenía, la percepción era otra.

Allí reflexionamos sobre ciertos prejuicios que operan en nuestra percepción. Prejuicios o formateos culturales que nos hacen leer de determinada manera.

» **6° paso**

Nos dividimos en tres grupos y a cada uno se le dio una parte de una foto que debían pegar en una hoja en blanco con la consigna de dibujar el contexto y de armar, además, un breve síntesis argumental.

Luego mostramos la foto original completa y observamos coincidencias y diferencias y como esa “parte” podía adquirir lecturas variadas y hasta opuestas al “todo”.

» **7° paso**

Volvimos a ver otra proyección: esta vez, algunas tomas de “La Culpa es de Fidel”, un largometraje de Julie Gavras que cuenta desde el punto de vista de una niña la transformación de sus padres militantes en la década del 70: <https://www.youtube.com/watch?v=S1GgizgqJV8>

En esta oportunidad realizamos dos visionados. El primero dejándonos llevar por la historia, simplemente mirando. Empatizando. El segundo fue técnico: gritábamos el corte, marcábamos el inicio de la música, la altura de cámara. Tomando en cuenta la forma de narrar y la construcción del discurso desde la imagen. Generando una visión crítica y sin el “encantamiento” de la proyección.

» **8° paso**

Se proyectó con un “proyector precario” realizado de forma artesanal con lupas, una luz y un espacio para colocar diferentes texturas. Este trabajo generó un clima de intimidad y experimentación donde los talleristas investigaron con diferentes objetos.

» **9° paso** Para terminar, hicimos una dinámica de intercambios rápidos para poner algunas palabras a lo vivido sin intelectualizar.

Cuarto módulo
- 29 de septiembre de 2017 -

Artes Visuales: el juego de los signos

Coordinación

- **Violeta Cádiz**, Profesora Nacional de Bellas Artes, egresada del I.V.A., Docente de talleres de arte para niños y adolescentes en Espacio Pájaros (centro cultural en Almagro) y otras escuelas en Buenos Aires;
- **Javiera Paz Eyzaguirre**: grabadora, serigrafista, realizadora escenográfica, docente en educación no formal (Iisla Maciel, Tecnópolis, Villa 24, Villa 31, Papelera Palermo, Cine Migrante, Fundación León Ferrari, Espacio Pájaros, entre otros) en Buenos Aires.

Propósitos

- Invitar a los participantes del taller a jugar en ese espacio/puente que se sucede entre lo racional y lo irracional, entre las convenciones establecidas y las convenciones imaginables, efímeras, maleables.
- Posibilitar a través de la experimentación espontánea y lúdica, una expresión estética personal, auténtica e introspectiva.
- Transitar la experiencia de conocerse y reconocerse en los otros mediante el gesto gráfico como lenguaje.

Dinámica

» Primer ejercicio

- Luego de las presentaciones personales, los participantes hicieron un reconocimiento de los materiales y herramientas a utilizar para la propuesta plástica: pinceles redondos de distintos tamaños y tipos, palitos polimorfos, hisopos, etc., tinta china negra y hojas blancas. A modo de ejemplos de las posibilidades de trazo que brindan estos materiales, las coordinadoras les presentaron algunas imágenes de la obra “Un diálogo de Signos”, de León Ferrari y Henri Michaux, dos artistas que “se pusieron a jugar con la caligrafía”.

- A modo de entrada en calor, las coordinadoras desplegaron una hoja en el piso lo suficientemente larga como para que todos los participantes puedan intervenir simultáneamente, y los invitaron a explorar los trazos posibles con cada herramienta, intercambiando con los compañeros pinceles y sugerencias.

» **Segundo ejercicio:**

- Las coordinadoras propusieron a los participantes el siguiente experimento: “captar la esencia de lo que vemos y representarlo en un gesto gráfico”. El desafío consistía en ver proyectada en la pared -muy fugazmente- una foto, por ejemplo de un sapo, de un jaguar, de un tiburón, de un árbol invernal, etc., y luego de cada visionado realizar un dibujo gestual, espontáneo ¡y muy breve!

- Al finalizar el ejercicio, los participantes fueron invitados a compartir los trabajos para relacionarlos, comparando similitudes y diferencias y compartir la vivencia.

» **Tercer ejercicio:**

- A los materiales utilizados anteriormente, las coordinadoras sumaron tintas de color que prepararon mezclando los tres primarios y agua. Grupos de cuatro participantes tuvieron que combinar los tres colores primarios hasta obtener al menos seis colores en diferentes frascos.
- La propuesta de trabajo fue la siguiente: observar a un compañero unos segundos, voltearse, y plasmar su esencia en una hoja, con un gesto, trazo, mancha...repetir la acción con los demás integrantes.

- Por último, cada participante del taller fue invitado a tratar de realizar, retomando la experiencia anterior, un grafismo que lo represente. Una especie de gesto autorretrato, que surge de la línea, la mancha, el color y el movimiento. En esta etapa, cada participante se pudo tomar el tiempo que necesitaba y las hojas que requería para ensayar sus trazos.
- » **Cierre**
- Entre todos se montó una muestra pegando los trabajos realizados en la pared, el piso, los muebles, seleccionando agrupando y desagrupando según un criterio a determinar colectivamente, para poder apreciarlos en su conjunto, compartirlos y registrarlos fotográficamente.
  - A modo de cierre, cada participante pudo ponerle palabras a la experiencia vivida, a sus sensaciones corporales, y a las producciones logradas.

La Educación Por el Arte aplicada a niñas, niños y adolescentes que viven en ambientes de riesgo

Algunas consideraciones claves que
emergieron de las experiencias realizadas durante el ciclo

*Resumen realizado por Christine Pintat, Presidenta de Casa Rafael,
con las docentes Margarita Roncarolo y Mónica Gazpio*

Sobre al acto creativo

Imaginar, crear, son actos tan naturales en el ser humano como respirar. Se podrían considerar como un patrimonio universal que trasciende las razas, las condiciones económicas, sociales y culturales, las creencias, la edad y las circunstancias de vida. Sin embargo, la medida en que se ven repartidos y se ejercen estos dones naturales puede variar de individuo a individuo y es común que sean las condiciones o circunstancias de vida las que sirven de estímulo o al contrario constituyan trabas o frenos a su descubrimiento y su libre ejercicio.

Si bien las personas que viven en ámbitos de riesgos psicosocial tienen un potencial creativo tan alto como las que viven en condiciones menos amenazantes para su dignidad y su integridad, no siempre confían en que tienen la capacidad de crear y decidir y, en su mayoría, tampoco tienen la oportunidad de descubrir y ejercer su creatividad mediante una iniciación a las artes, menos aun teniendo acceso a la Educación Por el Arte.

La creatividad va de la mano con el ejercicio de la autonomía y la libertad pero para el ser humano es la restricción (la existencia de un marco y de reglas de referencia) la que permite el ejercicio de la libertad. Frente a la no restricción, se vive la angustia y la dificultad de ejercer la capacidad de discernimiento y elección que son claves de la libertad. En este sentido, las consignas iniciales dadas a los participantes en este ciclo --y asimismo el propósito y las limitaciones que se impone la persona que se propone hacer un proceso creativo-- no constituyeron un impedimento o un obstáculo al proceso creativo sino que, al contrario, fueron el marco de referencia que ayudó al ejercicio de la libertad y permitió engendrar la obra.

La creación artística apela ante todo a un proceso asociativo, holístico: moviliza el lado derecho del cerebro y convoca las fuentes de la intuición, la imaginación y la fantasía

para decidir y resolver. Para el acto creativo, la acumulación de saberes estéticos puede transformarse en obstáculo si quien los tiene no los suelta a la hora de expresarse.

Sobre la Educación Por el Arte

La Educación Por el Arte es un enfoque pedagógico que, lejos de estar destinado a “formatear” a las personas, busca dar a quienes la reciben herramientas que les permiten desarrollar su autonomía y una visión crítica sobre la realidad. Abre la vía a un proceso creativo sin prejuicios ni auto-censura o aferramiento a lo racional y socialmente correcto, abierto a lo insólito, pero siempre enfocado en la expresión estética la más auténtica posible de la subjetividad.

Un mismo significado puede atravesar distintos lenguajes artísticos. Y en la Educación Por el Arte es pertinente --además de ser incentivado como fue el caso en este ciclo-- realizar cruces o establecer “puentes” entre distintas disciplinas artísticas, apelando así simultáneamente a todos o a algunos de los sentidos, estimulando conexiones inéditas, y favoreciendo nuevas formas de representar o interpretar aspectos de la realidad objetiva y subjetiva.

Desde el enfoque pedagógico de la Educación Por el Arte, el trabajo en taller estimula destrezas y habilidades que son auténticas herramientas de vida aplicables más allá de la producción artística. A modo de ejemplos: la confianza en el otro, el respeto hacia uno mismo y hacia el otro, inclusive en cuanto a los ritmos, tiempos y resultados, la capacidad de comunicar, la cooperación y la toma de decisiones elaboradas por consenso, y la resolución de conflictos.

En contextos de riesgo psicosocial más aún que en cualquier otro ámbito, no hay aprendizaje posible sin reconocimiento a priori de las competencias del aprendiz y la creación de un vínculo de confianza: lo verdaderamente fundante es el vínculo, y el deseo es el motor. Por lo tanto, el docente debe priorizar la calidad de la presencia sobre la transmisión de su saber. Es lo genuino de la presencia que abre la vía de posibilidad del aprendizaje, permitiendo que el alumno pueda atreverse a descubrir, explorar y desplegar su potencial creativo, y que, además, garantiza la continuidad y el éxito del aprendizaje.

La tarea que se impone es entonces la de “descolonizar” las pedagogías y metodologías de la enseñanza del arte en general, y de construir, juntos con los niños y jóvenes (en especial los que viven en ambientes de riesgo), nuevos caminos de aprendizaje. Ello implica un radical cambio de eje: el docente no es quién impone verticalmente sus conocimientos y valores sino alguien que camina junto al alumno, en el respeto de sus tiempos y características propias, “buceando” con él para descubrir los recursos propios al alumno e impulsar la emergencia de su expresión propia. Y con la capacidad del docente de reconocer ante el alumno sus propios límites.

Para quienes se ven inmersos en una realidad adversa, tóxica, tener la oportunidad de descubrir y desarrollar su potencial creativo por medio de la Educación Por el Arte puede ser decisivo para que emprendan un proceso resiliente. Aunque dicho proceso pueda pasar por altibajos, el camino del arte, más específicamente por medio de la Educación Por el Arte, puede ser el que le permita potenciar sus recursos y fortalezas innatos, abordar los desafíos de su cotidianidad con confianza y creatividad y encontrarles respuestas acordes a su ser profundo. Esta es la apuesta básica de Casa Rafael.

El taller: trabajo grupal y expresión de la singularidad

El espacio del taller (modalidad pedagógica base en la Educación Por el Arte) fomenta un trabajo grupal en el respeto y la valoración de la diversidad, concebida esta como riqueza y no como limitante u obstáculo.

Todo trabajo grupal implica un pacto de fe inicial y la creación de un espacio de confianza: en el caso de este ciclo, la decisión de cada participante de sumarse a los módulos y confiar en el liderazgo de las coordinadoras. Es obviamente esencial lograr que ello suceda cuando se busca trabajar con chicos, más especialmente si se trata de chicos en situación de riesgo psicosocial que, en general, están acostumbrados a desconfiar y tienen escasa capacidad de continuidad en la tarea.

La Educación Por el Arte no niega ni nivela las diferencias sino que al contrario incentiva a explorar y valorar la pluralidad. Lejos de constituir un impedimento a la libertad o una negación de la singularidad, la dinámica grupal tal como concebida en la Educación Por el Arte permite realizar una obra en la que cada aporte singular suma y en la que se puede preservar y reconocer la expresión de cada individualidad. A modo de ejemplo, en el primer módulo de este ciclo es con insumos individuales y hasta muy personales que se logró armar entre todos una “poesía” que tuvo un significado para cada uno de los participantes.

En un proceso grupal, el punto de arranque es lo que cada uno trae. El grupo transforma y la memoria grupal sostiene la memoria de cada uno de los participantes. También el grupo le da a la obra colectiva una armonía propia: es así como en el segundo módulo, se experimentó que en momento de “cantar” ciertos enunciados en coro, el grupo afinó rápido y espontáneamente: la armonía de la obra surgió “sola”. Lo mismo pudiera haber pasado con cualquier expresión artística.

Se logra un trabajo grupal armonioso cuando cada participante está dispuesto a acoger el aporte de los demás participantes, no busca imponer su propio protagonismo. Además, la obra creada grupalmente puede resultar de un proceso en el que uno retoma el trabajo sin terminar de otro y le da su impronta.

Lograrlo no depende solamente de la capacidad del coordinador de llevar el proceso

adelante con tacto e inteligencia, sino que además reclama de cada participante que se haga responsable de su parte de la dinámica grupal, que no quede aferrado a su propuesta como la única válida y que respete la singularidad de cada uno de los que integran el grupo. En muchos casos, este aspecto es el más delicado de lograr cuando se trabaja con chicos en situación de riesgo ya que es común que alguno quiera romper la dinámica grupal para asegurarse la atención del coordinador y/o del grupo.

Aspectos del proceso creativo

El proceso creativo saca a la luz lo que es oculto. De hecho se busca “desde el interior”.

Si bien parte de un impulso y es aleatorio por naturaleza, este proceso no es arbitrario: requiere tiempo y propósito y se ejerce en base a reglas.

Es importante fijarse un objetivo global sin anticipar demasiado el resultado, o sea dejándose llevar por la intuición y la fantasía. Por ejemplo, en el segundo módulo: armar una obra de teatro y en el cuarto módulo montar una muestra a partir de lo que surgió.

Como se pudo experimentar en cada módulo, el proceso creativo parte necesariamente de insumos pre-existentes. Y una de las enseñanzas claves del ciclo fue que se puede trabajar a partir de la restricción. Es más, la escasez de recursos, lejos de ser un impedimento a la creación, suele movilizar todos los resortes del proceso asociativo, que es el que permite la creación artística. Por ejemplo: en el primer módulo, se trabajó en base a las solas letras iniciales de los nombres y apellidos de los participantes, en el segundo módulo, en base a cuatro enunciados sin relación alguna entre ellos y difíciles de compatibilizar, en el tercer módulo, sin cámara, y en el cuarto módulo en base a imágenes apenas entrevistas durante unos segundos.

Se puede, entonces, construir algo nuevo y bello a partir de insumos impensados y hasta que aparentan ser insólitos o insignificantes. Por ejemplo, en las artes visuales es común que se trabaje con insumos de reciclado sin aparente relación con una posible obra de arte. Además, es posible resolver creativamente un desafío en un tiempo acotado. Es finalmente, el deseo y el propósito, junto con la capacidad de asombro y la apertura a un constante descubrimiento, los que permiten que nazca la obra nueva. Y en un trabajo grupal, ello es posible si se apunta a un objetivo común: por ejemplo armar una mini obra de teatro.

“Dónde está la dificultad, está una posibilidad” enunció Mónica Gazpio a modo de resumen.

Concientizar que sí, se puede construir a partir de lo que aparenta ser poco o insólito es una enseñanza muy profunda y especialmente relevante para chicos que viven en la escasez y que muchas veces no se reconocen ni se ven reconocer ningún potencial.

La creación artística tiende a desbordar los límites de la racionalidad sin por lo tanto

dejar de tener significado y valor: en el primer módulo se construyeron oraciones que en su mayoría no respondían al común sentido racional: ej. “A mí me gusta Masticar Ratones”. De hecho, fueron los enunciados que más se alejaban de lugares comunes los que, de modo espontáneo e unánime, el grupo optó por conservar en momento de decidir cuáles rescatar y cuáles no. Es como si el lugar común hiciera abortar la posibilidad de pensamiento mientras los enunciados más insólitos dieran paso a la creatividad.

Para que pueda suceder el proceso creativo, es importante animarse a liberar la imaginación y la fantasía, sin perjuicio ni auto-censura. En esto, el proceso creativo se aparenta al juego, que es la modalidad de aprendizaje y expresión más natural en los chicos. En especial en el trabajo con chicos en situación del riesgo, se observa que la modalidad lúdica propia de la Educación Por el Arte les ofrece la posibilidad de apoyarse en sí mismos sin temer a equivocarse o romper reglas, como les puede suceder en el marco escolar tradicional.

En el proceso creativo, no hay “error”: hay una plasticidad inherente al mismo por lo que siempre existe la posibilidad de transformar lo que se va construyendo hasta lograr lo que satisface la imaginación y la estética.

Además, con los mismos insumos, se pueden construir “infinidades” de obras y transmitir sentidos muy diversos.

Encima, el sentido de la obra puede revelarse a posteriori: en este caso, si se hubiese proyectado de antemano el propósito de los “mantras” que se armaron en cada grupo de cinco personas del primer módulo, se hubiese vivido una inhibición que hubiese trabado el proceso.

En el acto creativo es decisivo ser versátil y resolver los desafíos tal como se presentan y a medida que se presentan: es así como ni las coordinadoras ni el grupo vivieron como una limitación el desafío de tener que incorporar en el camino a personas que llegaron en distintos momentos de un módulo o del ciclo y aportaron nuevos insumos y miradas. Al contrario, supieron improvisar para sumar a los nuevos participantes sin romper la dinámica en curso. Esta misma situación suele suceder en talleres en los que chicos con problemáticas complejas no llegan a sostener todo el tiempo del taller o de una propuesta: hay que permitir que puedan participar por los tiempos y en la medida en que llegan a hacerlo. De hecho, esa es una de las condiciones para que este tipo de chicos logren autorizarse un proceso creativo y para que, de a poco, se tranquilicen y logren sostener un ciclo creativo desde el inicio hasta su fin, que in fine es lo que les permitirá adquirir auto-estima y reconocimiento. Es obviamente algo muy exigente para el docente quién tiene que ser versátil, capaz en todo momento de abandonar su “plan A” para pasar a un “plan B” o “C”, y, en resumen, de estar a la escucha de lo que le pasa al alumno para acompañar creativamente su dinámica en vez de obligarlo a adaptarse a su propuesta pedagógica.

En la Educación Por el Arte, la paciencia y la escucha son partes claves de lo que tenemos que desarrollar y enseñar para que pueda emerger una obra.

Todo acto creativo implica de por sí el ejercicio de un discernimiento y resulta inevitablemente de una serie de elecciones: en el caso del primer módulo, hubo que “sacrificar” algunas oraciones y construir a partir de un número limitado de insumos. Uno de los aspectos interesantes y sorprendentes del ejercicio fue que en momento de armar la “poesía” colectiva, el grupo pudo comprobar que los insumos sacrificados de algún modo volvían a “ingresar” al juego, en otro orden y con otro significado.

Y finalmente, es importante lograr que el proceso creativo desemboque en una producción: los participantes deben poder retirarse con “algo”, aunque se trate de algo parcial y “en camino” porque ese “algo” es motivador y abre la puerta a nuevas creaciones impensadas.

¿“Qué ves cuando me ves?”: de la intención al significado de la obra

En la dramaturgia teatral, el texto inicial trae a la luz apenas una parte del sentido de la obra: elementos como pueden ser las variaciones en la tonalidad para decir una misma palabra (por ej. en este caso “plato”), los silencios, los movimientos, y la ubicación del público modulan, dilatan o restringen el significado inicial.

Por lo tanto, la creación artística no termina en su autor y con su intención. La mirada del público es un elemento clave de la obra y resignifica la misma, a veces de un modo absolutamente inesperado. Por ejemplo, desde dónde se ubica, tanto física como emocionalmente, el público le da a la obra un contenido que puede desbordar la intención inicial del autor y resignificarla. En el teatro, ello se da más especialmente dónde existe un sub-texto, ya que por naturaleza el sub-texto opera sobre la subjetividad del espectador.

“Es el público quién te dice cómo caminas de espalda” dijo Mónica Gazpio. Y ello a su vez puede estimular al actor de teatro a ajustar su juego para tomar en cuenta la devolución que recibe del público. Y ese es el lugar dónde puede cumplir un rol clave la empatía.

Al finalizar el taller de Artes Audiovisuales, quedó flotando en el ambiente un concepto de Serguei Eisenstein:

“El campo visual de la liebre se orienta hacia la nuca, y por eso puede ver a sus espaldas. Destinada a escapar más que a perseguir, no se queja de ello. Pero el campo visual de cada ojo no se cruza con el del otro, de manera que delante de la liebre queda un sector del espacio que no puede ver. Por eso la liebre puede llegar a chocar en su huida contra el primer obstáculo que encuentre en su camino. La liebre ve al mundo de manera distinta de la nuestra.

En la oveja, los ojos están colocados de modo que el campo visual de ambos no se superponga. La oveja ve dos mundos, uno derecho y otro izquierdo, que ópticamente no

coinciden en una única imagen. Una visión distinta produce efectos diversos, desde el punto de vista de la imagen y del encuadre. Y con mayor razón al ser esta sensación elaborada en “percepción” y luego en “concepción”.

Al ser humano el ser centro de todos los factores sociales que lo circundan le lleva inevitablemente a formular una “concepción del mundo”, una “filosofía”.

¿Cómo está situado el ojo? Se trata en este caso del “ojo del pensamiento.”

¿Qué sentí? ¿Qué vi? ¿Qué me llevo?

A lo largo de estas experiencias, ¿qué experimenté? ¿qué descubrí, de mí mismo y del otro? ¿no será que ante todo tuve que desprenderme de convicciones y caminos conocidos y arriesgarme a lo desconocido y lo imprevisible?

¿Cómo lo voy a aplicar en el acompañamiento cotidiano de chicos que viven en ambientes de riesgo psicosocial?

Se puede afirmar que lo rico del ciclo es que nadie se retiró con “recetas”. Más bien, cada uno de los participantes se llevó más preguntas que respuestas y al mismo tiempo atesoró algunas llaves y herramientas para probar y compartir.

Participación

Listado de las entidades representadas y de las personas que participaron en uno o varios de los cuatro módulos (por orden alfabético de los apellidos)

- **Casa Rafael** – Paula ADAMO, profesora de artes plásticas; Clara AITA, profesora de iniciación musical a chicos de 4 a 7 años; Mario BALBASTRO, profesor de guitarra; Marion BONTE, voluntaria; Diego BOSSETTI, psicólogo clínico y coordinador del taller Movimiento Encantado; Inés CANEVARI, profesora de artes plásticas; Miguel CANEVARI, profesor de guitarra y director del ensamble “Alas Para Volar” de Casa Rafael; Carolina CARRILLO, profesora de artes audiovisuales; Miguel CORRAL, profesor de piano y de cuerdas frotadas; Rocío CREA coordinadora adjunta del taller JugArte para chicos de 4 a 6 años; Horacio CUELLO, psicólogo clínico; Cintia De LEVIE, profesora de literatura; Guadalupe DE VEDIA, profesora de piano; Ezequiel ESPINOSA, profesor de piano; Julia FIORILO, coordinadora del taller JugArte para chicos de 4 a 6 años; Diana GIORDANO, encargada de maestranza y servicios; Rosana LEGASPI, profesora de piano y coordinadora del área de música; Samia LYAMOURI, psicóloga clínica y coordinadora del taller de Movimiento Encantado; Rita MESSINA, coordinadora adjunta del taller de Movimiento Encantado; Christine PINTAT, coordinadora general; Myriam SALTO, titiritera; Leandro TOLCHINSKY, profesor de artes audiovisuales; Inés VERA, profesora de artes plásticas; y Fernando VILLARRUEL, profesor de violín.
- **Centro de Atención Integral a Niños y Adolescentes (C.A.I.N.A.)** - Nicolás BONDA, mimo y profesor de teatro.
- **Consejo de Mujeres “Ellas Hacen”** - Salvador VALLEJO, operador, tutor.
- **Consejo Profesional de Ciencias Económicas** - Ana María Labuntes, licenciada en artes visuales, y Clarissa Ovington, Asesora en RSE, a cargo del programa cultural.
- **Crear Vale La Pena** - Gonzalo GENONE, profesor de guitarra en el Programa A.B.C., Escuela N° 9 (La Boca).
- **Distrito de las Artes de la C.A.B.A.** - Laura FERREIROS, Coordinadora de Comunidades.
- **E.M.P.A.** - María GAVIORNO, estudiante, profesora de música.
- **Escuela N° 9 de 4°** - Deborah BARCEZÓ, maestra de grado.
- **Fundación ITAU Argentina** - Nerina ZANONI, líder de proyectos sociales.
- **Hogar de Tránsito “Casa de Coca”** - Nicolás BONDA, mimo y profesor de teatro.
- **Los Pibes del Playón** - May CAPURRO, profesora de artes plásticas y de títeres.
- **Música Esperanza** - Marcelo ABALOS y Nicolás AULET, profesores de música.

- **Puentes escolares** - Nicolás AULET, profesor de música ; Marina BUSSI, musicoterapeuta; Lucas FIBIGER, pasante de musicoterapia; Horacio GARCIA, profesor de música; German HEGUIS, docente; Inés HENNING, pasante de musicoterapia.
- **S.O.S Infantil** - María PAZO, Directora Ejecutiva y May CAPURRO, profesora de artes plásticas y de títeres.
- **U.B.A. (Universidad de Buenos Aires)** - Elena JAVIER, estudiante de musicoterapia.
- **U.N.A. (Universidad Nacional del Arte) | D.A.M.U.S. (Departamento de Artes Musicales y Sonoras)** - Victoria GANDINI, Prosecretaria de Vinculación y Promoción Estudiantil; Guadalupe GONZALES TABOAS, coordinadora del programa D.A.M.U.S.; Jessica MARTI, profesora de música.
- **U.N.D.A.V. y F.L.A.C.S.O.** - Alina CIBEA, investigadora.
- **Universidad Nacional de Avellaneda** - Karen AVENBURG, investigadora.
- **Vamos Al Colón** – Formación de Nuevos Públicos - Eugenia SCHWARTZMAN, Directora vocal.
- **Otros participantes** - Clara DELL ORO MAINI, psicóloga, ex profesora de canto en la Casa de la Cultura de la Calle. Autora de “Aprendizaje Musical y Marginalidad Social: Un recurso educativo para contrarrestar la desigualdad” (Universidad de Belgrano, 2015).

Sobre Casa Rafael

Desde febrero de 2006 atendiendo a chicos en situación de riesgo psicosocial

---

El arte como disparador de una transformación personal y social. Es la elección de Casa Rafael para impulsar un proceso de resiliencia en niñas, niños y adolescentes de 4 a 18 años que viven en ambientes de riesgo psicosocial.

Su estrategia: iniciarlos a la música, las artes visuales, las artes audiovisuales, la lectura y la escritura, la expresión literaria, la expresión corporal, y los componentes de la cultura hip-hop (breaking, rap y grafiti), en talleres de día gratuitos, velar sobre su inserción y su desarrollo escolar, y facilitar su acceso a eventos culturales para ampliar su horizonte cultural y social. Todo con un constante acompañamiento psicológico y social.

Desde febrero de 2006, la actividad ha alcanzado a uno 2500 chicos en el denominado “Barrio Chino” de La Boca, en el corazón de la ciudad de Buenos Aires, permitiéndoles consolidar su “contrato de vida”, adquirir mayor confianza en sí mismos y los demás, mayor autonomía, compromiso y sentido de responsabilidad, y mejorar su inserción escolar y social.

Las muestras públicas de sus logros artísticos en espacios como el Museo de Bellas Artes Benito Quinquela Martín, la Usina del Arte, la U.M.S.A., el Banco Hipotecario, el Teatro Vorterix, la Embajada de Francia, el Niceto Plaza y Al Escenario, contribuyen a cambiar su mirada sobre sí mismos y la de los demás sobre ellos, ayudándoles a afianzar su identidad y a proyectar un camino de vida digno y sano, acorde a sus aspiraciones y su potencial.

El Espacio ResilArte de Casa Rafael

ResliArte (literalmente resiliencia por medio del arte) ofrece a los profesionales de Casa Rafael la posibilidad de consolidar su formación y de reflexionar con profesionales de otras entidades en torno a conocimientos teóricos y temáticas relacionadas con las prácticas. De esta manera se crea una red de intercambios de experiencias y conocimientos con personas y entidades con inquietudes similares que, desde su diversidad, se complementan y enriquecen mutuamente.

Las temáticas abordadas entre 2005 y 2016 fueron las siguientes:

- 12.2005 » El concepto de resiliencia
- 10.2008 » La creatividad, camino de la resiliencia en chicos en situación de vulnerabilidad social: intercambio de abordajes y prácticas
- 04.2009 » La auto-estima: ¿Cómo incentivarla en los chicos con mayor déficit? y ¿Cómo integrar a los chicos con alto grado de dispersión en las actividades de taller y de trabajo grupal? ¿Con que situaciones concretas nos confrontamos y como las resolvemos?
- 10.2009 » El juego en tanto estímulo a la creatividad y fuente de resiliencia.
- 04.2010 » Revertir la violencia para lograr un proceso de resiliencia.
- 11.2010 » “Niñas, niños y jóvenes confrontados con miedos en la soledad: ¿Cómo ayudarlos? ¿Hasta dónde podemos?”
- 06.2011 » Niñas, niños y jóvenes confrontados al acoso o al abuso sexual: ¿cómo ayudarlos? ¿cómo manejarlos?
- 09.2011 » “Violencia y maltrato infantil – Hacia un abordaje interdisciplinario: aspectos legales y psicológicos del abuso sexual infantil”: curso presencial de 4 semanas.
- 03.2012 » Vivenciar para comprender nuestra práctica en la Educación Por el Arte.
- 08.2012 a 05.2013 » Consolidar conocimientos y prácticas de acompañamiento del proceso resiliente de chicos en situación de riesgo psicosocial. En este ciclo de 8 encuentros se abordaron las temáticas siguientes:
  1. El marco teórico de la resiliencia, inclusive la resiliencia socio-cultural. Fuentes de resiliencia. Pilares e indicadores.
  2. Crecer en un mundo hostil: ser niño, resistir a la adversidad y construirse sanamente a pesar de la misma.
  3. Vínculos y situaciones reparadores. Reconocerse en la mirada respetuosa y reparadora de otra persona. Aprender a construir vínculos basados en la equidad, el reconocimiento de los derechos, la diferencia y el respeto por el otro, la solidaridad.
  4. Acompañando el sufrimiento de niños y jóvenes en situación de riesgo: alcances y límites.
  5. Proyecto de vida. Elegir entre asumir y huir. ¿escuela o changuita? ¿robar? ¿drogarse?
  6. Mis recursos: el juego como fuente de resiliencia.
  7. Las barreras visibles e invisibles. La frustración de no tener /no tener acceso a/ lo que deseo. El hijo como fuente de “yo soy y yo tengo”.
  8. Aprender a simbolizar: el arte para iniciar un proceso transformador, emprender el camino de la resiliencia.

- 09.2015 a 04.2016 » El aprendizaje musical de chicos y jóvenes que viven en ambientes de riesgo. En este ciclo de 3 encuentros se abordaron las temáticas siguientes:
  1. ¿Con qué finalidades y cómo trabajar la música con niños y jóvenes en situación de riesgo? Compartiendo experiencias sobre enfoques y modalidades de intervención.
  2. Alcances y límites de la práctica musical con niños y jóvenes en ambientes de riesgo: miradas sobre aspectos como el constituir (un espacio, tiempo, atención); usar (un instrumento, lo que ofrece el profesor, los compañeros); el ser-estar (apertura, transformación, reconocimiento, desafíos, ilusiones, desalientos); el devenir (experiencias, exploraciones, ponerse en marcha).
  3. Especificar, preguntar o cuestionar dificultades / impedimentos / desafíos con los que los profesores se deparan diariamente en sus actividades / ser un joven en situación de riesgo y hacer un aprendizaje musical y/o participar en una orquesta.

Publicaciones

- **“Jacinta Blanca Ricitos”** (2017): Disponible en formato digital desde la página web de Casa Rafael. Publicado por Fundación Casa Rafael, ISBN: 978-987-46762-1-4, 24 pages.
- **“La Voz de los Chicos de La Boca”** (2017): Disponible en formato digital desde la página web de Casa Rafael.
- **“Soñar en La Boca – Literatura espontánea”** (2016): Compilación de textos y dibujos de chicos de Casa Rafael entre 2006 y 2016. Publicado por Editorial Lumière, Buenos Aires 2016. ISBN 978-987-603-117-2, 246 pages.
- **“El aprendizaje musical de chicos y jóvenes que viven en ambientes de riesgo”** (2016): Disponible en formato digital desde la página web de Casa Rafael.
- **“Consolidar conocimientos y prácticas de acompañamiento del proceso resiliente de chicos en situación de vulnerabilidad y riesgo psicosocial”** (2013): Disponible en formato digital en idioma español y francés, desde la página web de Casa Rafael.
- **“Arte y resiliencia en niños en situación de riesgo psicosocial - Un estudio de sistematización de los primeros años de actividad de la Fundación Casa Rafael”** (2006): Realizado por la Lic. María Elena Ramognini, Antropóloga Social. Disponible en formato digital desde la página web de Casa Rafael.
- **“El Mono Verde”** (2006 a 2010): Revista publicada dos veces por año, entre 2009 y 2011.

Cortometrajes y videoclips realizados por chicos de Casa Rafael

---

- *Recuerdos, una imagen al futuro (2017)*
- *Tus Pasos (2017)*
- *Adiós (2017)*
- *El mal aliento de La Boca (2017)*
- *Un circo de criaturas fantásticas (2016)*
- *Barrio Oscuro (2015)*
- *Barrio Adentro (2014)*
- *Desde mi mirada (2011)*

Estos videos realizados por los chicos en el Taller de Artes Audiovisuales, están disponibles en el canal de YouTube de Casa Rafael donde también se encuentran muchos otros videos sobre eventos y actividades.

<https://www.youtube.com/CasaRafaelFundacion/>