

Desafíos actuales de la Enseñanza de las Artes

El Abordaje Triangular del Arte/Educación como propuesta contrahegemónica y decolonial latinoamericana

Reseña del libro *Arte/Educación. Textos seleccionados* (Ana Mae Barbosa, 2022)

Por **Laura Villaflor Garreiro** ⁽¹⁾
y **Franco A Viola** ⁽²⁾

• Cómo son atravesadas por la historia nuestras prácticas pedagógicas en la enseñanza de las artes? ¿Cuáles fueron las continuidades y discontinuidades de la educación artística en Argentina? ¿Cómo se dieron los ingresos de las artes en nuestro sistema educativo? ¿Cómo se incorporaron las artes a los diseños curriculares? ¿Qué tensiones se generan entre las artes y las prácticas escolares en Argentina? ¿Cómo fueron/son estas experiencias en otros países latinoamericanos? ¿Podemos reconstruir narrativas comunes de la enseñanza de las artes a nivel regional sin desdibujar la diversidad de expresiones locales?

La publicación de este libro se presenta como una oportunidad para visitar o revisitarse la historia y algunas experiencias de un campo de conocimiento como el de Arte/Educación en Brasil, para lo cual no podemos emprender ese viaje como turistas que veranean en sus playas de cara al sol, sino como quienes nos adentramos en un terreno laberíntico más parecido a la selva amazónica. Esta actitud nos permitirá repositionarnos activamente para reconocer los indicios del pasado que se alojan en un presente común haciendo posibles nuevas reconfiguraciones de sentidos, resignificaciones de los tiempos y espacios y, por lo tanto, nuevas potencialidades transformadoras de nuestras praxis pedagógico-políticas de cara a otros futuros más justos y dignos de ser vividos para todxs.

---

1. Profesora de Artes en Artes Visuales (UNA); Docente del Área Transdepartamental de Formación Docente UNA como JTP de Políticas Educativas. Maestranda en Educación, lenguajes y medios (UNSAM).

2. Profesor de Artes en Artes Visuales (UNA); Diplomado en Educación, lenguajes y medios (UNSAM); Especialista de nivel superior en ESI (J. V. González). Docente del ATFD- UNA como Ayudante de Problemáticas estético-filosóficas contemporáneas. Docente en nivel secundario de escuelas públicas (CABA).

El libro *Arte/Educación. Textos seleccionados (2022)* se integra dentro de la propuesta editorial de la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) que inaugura la serie Artes para otra educación, orientada a fortalecer el vínculo entre ambas instituciones a partir de la construcción de un espacio de diálogo y reflexión entre artistas, educadorxs e investigadorxs comprometidxs con la transformación social.

La autora, Ana Mae Barbosa, cuenta con una extensa trayectoria profesional en Brasil y una prolífica producción teórica en la que nos ofrece varios indicios para reconsiderar, a partir de aquella experiencia brasileña, nuestra historia de la enseñanza de las artes en Argentina y en la región. El libro reúne algunos de los escritos -por primera vez traducidos al español- y reflexiones de esta militante de la pedagogía dialógica, en torno a la historia del *Arte/Educación*. En este sentido, su cuerpo de ideas invita a ser considerado como una trinchera de batalla, de resistencia decolonial contra las concepciones hegemónicas y elitistas de lo que conocemos como *Educación Artística*: término con que fuera incorporada la enseñanza del arte a los diseños curriculares brasileños a partir de la dictadura militar, pasada la mitad del siglo XX, como una asignatura subsidiaria de la formación técnico-laboral. De esta manera, la educación artística ingresaba al sistema educativo limitando, cuando no privando, a los sectores populares de toda la potencialidad que moviliza la experiencia estética y su capacidad creadora.

En contraposición a esta concepción instrumental de la Educación Artística, Ana Mae configura a lo largo de los años el término *Arte/Educación*. Tanto en su entrevista, que se presenta en la introducción del libro, como en el primer capítulo denominado "Arte/Educación: perspectivas históricas" recupera y pone de relieve la historización de la enseñanza del arte en Brasil. En esta operación expone los intereses en puja que definieron las políticas educativas orientadas a la enseñanza del arte y las experiencias que se llevaron a cabo en las escuelas y academias, así como también las experiencias que se ensayaron en museos y otras instituciones culturales a partir de los años 80 en su país. De esta manera, ofrece un capital histórico-político fundamental para todo proceso de construcción identitaria del colectivo de arte/educadorxs e investigadorxs de este campo (multi)disciplinar.

Con esta díada *Arte/Educación* la autora alcanza a establecer un diálogo entre las epistemologías de las Artes y de la Educación, en contraposición al concepto hegemónico de Educación Artística a partir del cual esta última disciplina queda subsumida a la Educación. El concepto propuesto por Barbosa busca desandar las imposiciones culturales que se desarrollaron en los países latinoamericanos a partir de los procesos de colonización; es decir, aquellas configuraciones culturales de los centros hegemónicos que subordinaron las prácticas culturales de los sectores populares al tiempo que los excluyeron del acceso a los bienes simbólicos comunes y, en particular, a diversas experiencias y expresiones artísticas que se reservaron a las élites. La díada *Arte/Educación* en su retroalimentación y movimiento constante recupera los sentidos de la *alfabetización cultural* en tanto se orienta a la enseñanza para la interpretación del mundo y la producción de sentidos. Desde esta perspectiva, la propuesta pedagógica de la autora se constituye en una herramienta de construcción social y política que propone un abordaje integral sobre la configuración de las percepciones de la realidad para que, desde la imaginación y la capacidad creadora de las artes, se favorezcan las posibilidades de su transformación.

¿Cómo construyen conocimiento las artes? El Abordaje Triangular en la Enseñanza del Arte

Uno de los legados más significativos que nos ofrecen las conceptualizaciones de Ana Mae Barbosa consiste en el *Abordaje Triangular en la Enseñanza del Arte (ATEA)*. Esta propuesta se enmarca en la década del 80 en un contexto de discusiones sobre los modos tradicionales de la enseñanza de las artes y surge de la necesidad de desarrollar una sistematización de estrategias didácticas para la práctica educativa. En ese momento, en las escuelas predominaba una concepción expresivista de las clases de arte, donde se hacía hincapié en la creación libre (el “dejar hacer”) de las infancias, omitiendo el trabajo con imágenes de obras de arte, dado que “influeniaba negativamente” y obstruía el proceso creativo que buscaba sacar afuera lo que lxs estudiantes tenían para expresar. Para la autora, enseñar arte sin mostrar imágenes es como enseñar a leer y escribir sin mostrar textos. Esta mirada de los procesos de enseñanza- aprendizaje adquiere significatividad cuando se conocen, a partir de sus relatos, sus primeras experiencias como alfabetizadora de la mano de su maestro Paulo Freire. Su perspectiva pedagógico-política le permite establecer esta vinculación entre la alfabetización de la lectoescritura y la alfabetización visual/cultural.

Es en esta pedagogía freireana que se inscribe el *ATEA*, en tanto lxs arte/educadores ofician de mediadores para favorecer un proceso de concientización y descolonización del sujeto en la integración de su yo con la historia. Con esta finalidad, en su inicio, se concibió como una herramienta metodológico-didáctica (*Metodología para la enseñanza del arte*) para las clases de artes en las escuelas y las actividades educativas de los museos. Con el tiempo, fue revisada críticamente y es por ello que Ana Mae lo reformula y presenta como una matriz constituida por disciplinas y procesos de conocimientos que deben ser pensados de modo situado en cada práctica educativa en arte. De este modo, lo denomina como *Abordaje Triangular*, en tanto actitud de pensamiento crítico, contextualizador y desmitificador de la hegemonía y del poder. En esta aproximación a la enseñanza de las artes se identifican tres procesos que no deben ser entendidos como fases que se secuencian unas a otras con un pretendido orden, sino que debieran promoverse de modo interrelacionado para que se potencien unos a otros. Estos procesos los identifica como: la práctica del hacer arte; la práctica de la lectura de la obra de arte, la imagen y su campo de sentidos; y la contextualización.

“El conocimiento de las artes se produce en la intersección de la experimentación, de la decodificación y de la información. El Arte/Educación puede entenderse como una cierta epistemología del arte como presupuesto y como medio, en este caso constituye los modos de interrelación entre el arte y el público, o mejor, la intermediación entre el objeto del arte y el apreciador.”

(Barbosa, 2022, p. 107)

Según Barbosa, cuando consideramos el *hacer arte* no podemos desvincularlo de los otros procesos que se dinamizan, es decir, a la hora de la producción se ponen en juego operaciones de selección, reelaboración; se parte de lo conocido y se lo modifica según el contexto y la necesidad. Deconstruir lo conocido para reconstruirlo implica procesos cognitivos que se desarrollan haciendo y analizando imágenes, es decir, operaciones de decodificación fundamentales para la supervivencia en el mundo cotidiano.

En cuanto al proceso de *lectura de la imagen y su campo de sentido*, una vez más, Ana Mae pone el acento en las implicancias políticas de las semantizaciones y se desplaza de la palabra “apreciación” (heredada del siglo XIX y que, además, en portugués tiene una connotación vinculada a la aceptación/admiración del arte legitimado por las elites) hacia el concepto de “lectura”, extendiéndola a todo el universo de las imágenes y no exclusivamente a las obras de arte. “Las élites utilizaban la “apreciación” como un discurso para convencer sobre su supuesta misión civilizadora, que, en realidad, ejercía la dominación sobre el gusto de las clases subalternas y así expandía el consumo” (Barbosa, 2022, p. 146). De esta manera, se orienta al proceso de aprendizaje a una mirada que contempla una actitud activa en la comprensión y análisis crítico de las imágenes y sus campos de sentido.

El proceso de *contextualización* que integra el ATEA está vinculado a aquel proceso de posicionamiento del sujeto respecto del objeto o práctica visual y su posibilidad de establecer relaciones. “En este sentido, la contextualización en el proceso enseñanza-aprendizaje es la puerta abierta para la interdisciplinariedad. La reducción de la contextualización a la historia es un sesgo modernista”. (Barbosa, 2022, p. 235). Este paradigma moderno redujo la contextualización de la obra a su inscripción en un período de la historia del arte (europea, androcéntrica, burguesa y blanca). En la pedagogía posmoderna es a través de la contextualización que se puede practicar una educación atravesada por la interculturalidad, el ambientalismo, los estudios de género. Es así como se convierte en un abordaje que no solo compromete a la escuela sino a todas las instituciones culturales que orienten su práctica a la mediación y concientización, partiendo del análisis del campo de referencia de lxs estudiantxs/espectadorxs para luego extrapolar esos conocimientos a otros campos de sentido.

“A través del Arte es posible desarrollar la percepción y la imaginación para aprehender la realidad del entorno, desarrollar la capacidad crítica, permitiendo analizar la realidad percibida y desarrollar la creatividad para cambiar la realidad analizada. (...) Necesitamos investigaciones que evalúen los mejores procedimientos para alcanzar los objetivos educativos de hoy que se centren principalmente en la flexibilidad de pensar y actuar, en la capacidad de elaborar hacia la mejor calidad de vida del planeta y en aprender a aprender”.

(Barbosa, 2022, p. 200)

El lugar de la Enseñanza de las Artes en el debate contemporáneo

El telón de fondo sobre el que se erige la disputa del Arte/Educación se relaciona al paradigma de las artes como derecho (sobre todo para los sectores populares); a la interterritorialidad del conocimiento en tanto recontaminación de los campos disciplinares que la modernidad constituyó como compartimentos estancos; a la desestabilización de las jerarquías que, desde una concepción colonialista de las artes, colocó las artesanías y las manifestaciones populares latinoamericanas en las sombras de la obra de arte autónoma. Ana Mae Barbosa, en tanto referente de un colectivo más amplio de arte/educadores, se posiciona frente a las hegemonías culturales defendiendo la necesidad indiscutible de las artes como práctica mediadora para valorar las producciones latinoamericanas. En este sentido, su iniciativa se remonta a los gritos de lucha del movimiento antropofágico de Brasil (una de las primeras vanguardias latinoamericanas del siglo XX) y a conceptualizaciones como el término antropofagia de R.

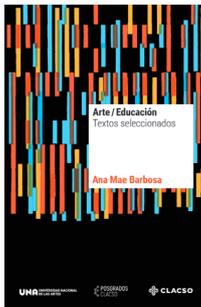
Fernández Retamar planteadas en *Calibán* (1971): esa actitud resistente latinoamericana de tomar lo europeo, comerlo, digerirlo y convertirlo en otra cosa con raíz propia como sucedió con el barroco americano, experiencia que la autora historiza. Pero al mismo tiempo que los recupera, sostiene que el contraataque al neocolonialismo, iniciado el siglo XXI, requiere de operaciones más complejas que la seductora idea todavía modernista del canibalismo/antropofagia cultural.

En este libro, así como en el último apartado denominado “Por un Arte/Educación decolonial”, la autora presenta los aportes de las teorías decoloniales que contribuyeron a las reorientaciones de su campo de producción de conocimiento; también destaca el lugar protagónico que tuvieron los aportes de los feminismos en la reconsideración de muchos de los supuestos del campo del arte y de la educación. El movimiento feminista, que luchó por la igualdad de género y los derechos de las mujeres y otras disidencias sexo-genéricas, también interpeló los valores y concepciones estéticas de las instituciones culturales y educativas.

“El feminismo llevó al arte cuestiones que, hasta hoy, siguen siendo vitales, sociales y estéticas, como las definiciones de subjetividades y sexualidades, agendas políticas personales e institucionales, estrategias para la representación del cuerpo femenino y narrativas múltiples, de la relación entre lo público y lo privado, y de la relación entre el arte y la artesanía”.

(Barbosa, 2022, p. 273)

En este sentido, *Arte/Educación. Textos seleccionados* (2022) logra rejerarquizar el campo de la Enseñanza de las Artes como una herramienta imprescindible para la reconstrucción social. En un contexto de amenaza sostenida con los avances de políticas neoliberales, en el que el gobierno brasileño de Bolsonaro llevó adelante en 2017 una reforma con la que eliminó la asignatura Artes del diseño curricular del nivel medio, recobra actualidad la pregunta que nos formula Ana Mae Barbosa acerca del carácter deliberado del vaciamiento histórico de la Cultura Visual en Brasil. Por ello, su perspectiva histórica resulta fundamental para situarnos en el presente y, desde aquellas experiencias imbricadas en la historia, poder encontrar sentidos para proyectar nuevos mundos, nuevos pensamientos visuales: esta es la función educativa y el imperativo estético/ético del Arte/Educación.

Datos del libro

Barbosa, Ana Mae (2022)

Arte/Educación. Textos seleccionados

Coordinación general de Augustowsky, Gabriela; Peterson F. de Lima, Sidiney y Del Valle, Damián. 1ª ed. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO-Universidad Nacional de las Artes.

[Link para descarga](#)