

Chapter Title: Introducción

Chapter Author(s): Gabriela Augustowsky, Sidney Peterson F. de Lima and Damián Del Valle

Book Title: Arte - educación

Book Subtitle: textos seleccionados

Book Author(s): Ana Mae Barbosa

Book Editor(s): Gabriela Augustowsky, Sidney Peterson F. de Lima, Damián Del Valle

Published by: CLACSO. (2022)

Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/j.ctv2v88cxk.4>

JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact support@jstor.org.

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at <https://about.jstor.org/terms>

This book is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States License (CC BY-NC-SA 3.0 US). To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>.

JSTOR

CLACSO is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to *Arte - educación*

Introducción

El presente libro reúne una selección de textos escritos por Ana Mae Barbosa entre la década de 1980 y la actualidad. Su edición está impulsada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA) y el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), instituciones que comparten la convicción de que las artes son un derecho en todos los niveles educativos.

La obra de Ana Mae Barbosa brinda una profunda reflexión teórica y una praxis de educación artística situada social, estética y políticamente en América Latina, una obra que da cuenta de su lucha por restituir la voz propia –con las artes, en las artes– a los excluidos del sistema y de los códigos culturales hegemónicos. Se trata de una propuesta intelectual y vital que encuentra en nosotros/as un lugar de amarre, un eco, un espacio para multiplicarse en el diálogo de lo común.

A pesar de la cercanía, tanto geográfica como ideológica, su trabajo ha sido escasamente traducido, pero muchas y muchos docentes en Argentina lo enseñamos, hace años, rescatando videos de sus intervenciones y textos en español, pero sobre todo haciendo uso del portugués como *lingua franca* del Cono Sur. Por esto, creemos que este libro es un punto de partida imprescindible para empezar a dar a conocer su voz en el espacio hispanohablante de nuestro continente.

Para la UNA, con un Área de Formación Docente dedicada específicamente a la formación de profesores/as de artes en el nivel

universitario, será también un primer paso en la transmisión de la obra de Ana Mae a las nuevas generaciones de educadores, para estudiar, indagar, cuestionar e inventar con ella.

Ana Mae Barbosa nació en la ciudad de Río de Janeiro en el año 1936 y de pequeña se mudó con su familia a la ciudad de Recife (Pernambuco). Allí, en la década de 1950, comenzó su trabajo como arte/educadora en la Escuela de Arte de Recife; en esta época conoció a Paulo Freire y a la educadora de arte Noemia de Araújo Varela, figuras que Ana Mae destaca como inspiraciones teóricas y modelos fundamentales en su formación.

En Recife y poco después en la *Escolinha* de Arte de la Universidad de Brasilia, Ana Mae produce sus primeros escritos como arte/educadora. Entre 1968 y 1971, en el marco de la Escuela de Arte de la Universidad de San Pablo, otorga protagonismo a la investigación como lugar de construcción de conocimiento en el área y fundamento de las prácticas docentes en dicha institución. Siempre en diálogo con Noemia Varela, pero también con otros arte/educadores, artistas e intelectuales, Ana Mae Barbosa transita el Movimiento *Escolinhas* de Arte y se forma, en cierto modo, con las ideas vigentes en ese contexto. Pero a la vez cuestiona y confronta algunas “certezas” sobre el arte y su enseñanza, como podemos leer en sus textos publicados en la década de 1970. En esta misma década, obtiene una maestría en Southern Connecticut State College (1974) y un doctorado en Arte/Educación, en la Universidad de Boston (1978).

Como profesora de la Escuela de Comunicaciones y Artes de la Universidad de São Paulo (ECA/USP), institución a la que se incorporó en 1974, Ana Mae trabajó durante mucho tiempo como la primera y única educadora de arte con un posgrado en el área, algo inexistente en Brasil en ese momento. En 1982, logró implementar la primera línea de investigación en la enseñanza y el aprendizaje del arte en el primer curso de posgrado en el campo de las artes en el contexto brasileño. La iniciativa, según el historiador Walter Zanini, fue “la célula de otros posgrados en arte en Brasil”.

A principios de la década de 1980, se autorizó a los arte/educadores a realizar estudios de posgrado, abriendo espacio para la formación y capacitación de otros arte/educadores, como Maria Heloisa Ferraz y Regina Machado, quienes se unieron a Ana Mae con el objetivo de reforzar la presencia del Arte/Educación en la línea de investigación del entonces Programa de Artes ECA/USP.

En ese mismo período de progresivo retorno a la democracia en Brasil, Ana Mae organiza y coordina la Semana del Arte y la Enseñanza. Este congreso, al que asistieron más de tres mil arte/educadores, también está marcado por la participación de Paulo Freire en la conferencia inaugural. A partir de aquí, en 1982 se crea la Asociación de Profesores de Arte en el Estado de São Paulo (AESP). Este movimiento provocó resonancias y sincronías con lo ocurrido en otros estados y regiones, donde se abrieron otras asociaciones, lo que culminó en 1987 con la creación de la Federación de Educadores de Arte de Brasil (FAEB), espacio donde Ana Mae Barbosa trabaja de manera crítica, política y colaborativa.

Los diversos frentes de acción de Ana Mae Barbosa se entrelazan y tejen buena parte de la historia del Arte/Educación en el contexto brasileño, latinoamericano e internacional. Cabe destacar su permanente presencia y prestigio en los circuitos que crean y difunden ideas educativas progresistas; por ejemplo, presidió el célebre organismo fundado por Herbert Read, INSEA (International Society for Education through Arts). Como señala Imanol Agirre, ella sabe conciliar su profundo espíritu crítico, anticolonialista, con la apertura al intercambio intelectual, académico y profesional.

Arte/Educación

La obra de Ana Mae transita casi seis décadas de prácticas y producción académica. Se trata de un corpus dinámico, abierto a la transformación y en proceso de creación permanente. La tarea de

selección de los textos que aquí se incluyen constituyó un verdadero desafío que asumimos guiados por Ana Mae.

Al momento de dar a conocer su producción en castellano, resulta difícil realizar una traducción precisa, conceptual, del término Arte/Educación. Si bien en algunos aspectos se vincula con lo que en Argentina denominamos educación artística, es necesario revisar su significado de manera situada.

La noción de Arte/Educación implica una epistemología del arte, se trata de la investigación acerca de las formas en que se enseñan y se aprenden las artes en la escuela, en diferentes modalidades de enseñanza, así como en espacios de educación no formal como talleres, museos, espacios culturales y ONG, entre otros. En el contexto brasileño, Arte/Educación es una idea, deseo y expresión que surgió ante el desafío de identificar una posición de vanguardia en la enseñanza de las artes visuales, el teatro, la música y la danza, frente al oficialismo de la “Educación Artística”, actividad obligada en los planes de estudio de las escuelas brasileñas (1971), que implicó prácticas de formación polivalentes para docentes, así como en la enseñanza que se realiza del arte en las escuelas. En este sentido, todo maestro o profesor de arte debía enseñar artes visuales, danza, música, teatro. A partir de la necesidad de la discusión conceptual y la estructuración de fuerzas, en ese contexto, surge el movimiento Arte-Educación en Brasil.

La revisión de las propias prácticas y concepciones, la inquietud y los debates con otros colegas, como Lucía Pimentel, transformaron el binomio arte-educación en Arte/Educación, haciendo uso de la barra que (como en el lenguaje informático) implica pertenencia y muestra mejor el sentido del término. Hoy, la idea de Arte/Educación posibilita analizar y comprender las prácticas y experiencias del contexto brasileño, pero también nos permite abordar cuerpos teóricos y metodológicos, cruces, trasvases y problemáticas compartidos entre diferentes experiencias latinoamericanas que resultan especialmente relevantes hoy para repensar la formación de docentes de artes y en artes en nuestro continente.

Los textos presentados en este libro están agrupados en cuatro secciones y, dentro de estas, ordenados cronológicamente.

Arte/Educación: perspectivas históricas: Los artículos recogidos en esta sección permiten acercarnos a la historia de la enseñanza de las artes y los debates en torno al concepto de Arte/Educación situados en el contexto brasileño. Escritos en distintas épocas, revelan el interés de Ana Mae Barbosa por la historia de la educación –tema que investiga desde la década de 1970– a partir del abordaje de concepciones de las artes como expresión, cultura, comunicación y cognición.

Arte/Educación: conceptos y metodologías: Presenta los trabajos de corte más didáctico, metodológico, desde una concepción dialógica, no prescriptiva, que remite a la construcción que cada docente realiza en su aula. Su “Propuesta triangular” (lectura de obra-contextualización-hacer artístico) sistematiza un dispositivo de enseñanza y aprendizaje de las artes, siempre en movimiento “zigzagueante”, abierto a los cambios y en continua reformulación de docentes e investigadores.

Arte/Educación como mediación cultural: Este apartado aborda la mediación cultural en museos y otras instituciones de arte, con públicos de lo más diversos, como un campo de formación integral y de acción política en el que se cruzan diferentes áreas del conocimiento contemporáneo. En línea con las enseñanzas de Paulo Freire, la mediación se vincula con los derechos, la justicia social y la toma de conciencia acerca de las lógicas, códigos y sistemas de valores dominantes.

Por un Arte/Educación decolonial: Esta última parte recoge las preocupaciones y territorios de disputa para una agenda crítica contemporánea: las prácticas educativas decoloniales, el feminismo y las problemáticas del medio ambiente. Desde 1998, con su libro *Tópicos utópicos*, Ana Mae reclama la interculturalidad como principio rector de las prácticas artísticas/educativas decoloniales en América Latina. Sus reflexiones más recientes acerca de Arte/Educación y medio ambiente y del protagonismo de las mujeres en la enseñanza de las artes nos interpelan en altavoz.

Esperamos que estas páginas permitan ingresar al universo de Ana Mae Barbosa, su práctica e ideario pedagógicos. Como docentes

que a su vez contribuimos a formar docentes, deseamos que también sean una invitación a imaginar y poner en marcha otras formas de pensar, investigar y enseñar artes.

Gabriela Augustowsky
Profesora del Área Transdepartamental de Formación Docente
Universidad Nacional de las Artes

Sidiney Peterson F. de Lima
Profesor colaborador
IA-UNESP, Brasil

Damián Del Valle
Decano-director Área Transdepartamental de Formación Docente
Profesor de Políticas Educativas
Universidad Nacional de las Artes