SEPTIEMBRE 2023

V CUADERNILLO **DE EXTENSIÓN EN ARTES**

Trazando voces. Registros del hacer en movimiento

extensión
facultad de artes
UNC Universidad Nacional de Córdoba

ISSN 2718- 8183

SEPTIEMBRE 2023

V CUADERNILLO **DE EXTENSIÓN EN ARTES**

Trazando voces. Registros del hacer en movimiento

extensión
facultad de artes
UNC Universidad Nacional de Córdoba

A la memoria de Matilde Nasser

ISSN 2718- 8183

Autoridades

Mgter. Jhon Boretto
RECTOR UNC

Mgter. Mariela Marchisio
VICERRECTORA UNC

Mgter. Ana Mohaded
DECANA FACULTAD DE ARTES

Lic. Federico Sammartino
VICEDECANO FACULTAD DE ARTES

Lic. Alicia Cáceres
SECRETARIA DE EXTENSIÓN

COMPILACIÓN
Alicia Cáceres
Leticia Floriani

AUTORES/AS ARTÍCULOS
Albrecht Micaela, Arossa Andrea, Berruezo Ivana, Bono Prado Sofía, Borra Zulema I., Bravo Carolina, Bula Hernán, Bustos Virginia, Bustamante Ana Carolina, Cáceres Alicia, Ceballos Luis Eduardo, Corzo Ferreyra Valeria, Del Val Mariana, Di Marco Azul, Di Negro Liliana, González Padilla Pablo, Guidugli Sabrina, Hernández Alejandra F., Ledesma Pellarín Lorena, Lemme Daniel, López Florencia, Mauvesín María, Mansilla Myriam Elizabeth, Miranda Adriana, Molina Constanza, Mori Judith, Osorio Griselda, Pigini Diego, Pistone Bartchuk Ana, Quinteros Vanina, Rojas Itatí, Sandoval Inés, Tamagno Ignacio, Villafañe Nicolás, Vivanco Fernanda, Zamudio Sabina.

DISEÑO
Marina Fernández
Prosecretaría de Comunicación Institucional · Área de Diseño
Facultad de Artes · UNC

Índice

Palabras Iniciales. *Alicia Cáceres* 8

Trayectorias 12

Pensar las Infancias, un Territorio de Desafío Para la Extensión Universitaria. *Griselda L. Osorio* 13

Reflexiones deshilachadas sobre "*[...] algunos valores, cualidades o especificidades de [la extensión] que me son particularmente caras...*", a partir de una vivencia: Taller de Práctica y Pensamiento Artístico, Penal de San Martín, 2000-2013, o la perseverancia del esfuerzo inútil. *Pablo González Padilla* 25

Una mirada retrospectiva. *Adriana Miranda* 31

Programa de extensión en artes 45

Tejiendo memorias... Experiencia con el colectivo Jóvenes del Parque de la Memoria de Sierras Chicas. *Sofía Bono Prado / Lorena Ledesma* 47

Proyectos de extensión realizados en 2022 57

Benjaminos y Estudiantes de la cátedra de violín concuerdan en Haydn. *Nicolás Villafañe / Ivana Berruezo* 59

Proyecto Migrante. *Ignacio Tamagno* 69

Bordadoras en el Museo: Diálogo de saberes y construcción de subjetividad. *Mariana del Val / Daniel Lemme / Valeria Corzo Ferreyra / Micaela Albrecht / Inés Sandoval / Itatí Rojas / Vanina Quinteros / Andrea Arossa / Constanza Molina / Sabrina Guidugli / Sabina Zamudio* 75

Reflexiones sobre el valor del arte en la educación. *Zulema I. Borra / Myriam Elizabeth Mansilla / Luis Eduardo Ceballos* 87

Extensión y curricularización 95

Atelier a Cielo Abierto: Experiencias artísticas extensionistas en territorios. Un camino hacia la curricularización de las prácticas extensionistas. *Micaela Albrecht / Hernán Bula / Mariana del Val / Florencia López / Judith Mori / Liliana Di Negro / Alicia Cáceres / Diego Pigini / Virginia Bustos* 96

BondiLAB: Laboratorio de prácticas artísticas colectivas de la Facultad de Artes, un itinerario en construcción. *Carolina Bravo / Alicia Cáceres* 109

Becaries 127

Taller laboratorio de Arte y Salud. Centro de Salud 41/ Villa el Libertador. *Ana Carolina Bustamante* 129

Paisaje, una forma de percibir y sentir el territorio. *Ana Pistone Bartchuk* 133

Cosas que no pensé cuando escribí el proyecto, y las complejidades con las que nos encontramos al trabajar en territorio. *Azul Di Marco* 151

Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales (PGAAC) 157

Miradas y Pinceles. Construyendo sentidos desde la escuela y el barrio. *Carolina Bravo / Alejandra F. Hernández* 159

Teatro Foro, monte nativo y yuyos. Recuperando saberes ancestrales a través del teatro social y la educación ambiental. Obras de teatro foro y Talleres. *María Mauvesin / Fernanda Vivanco* 175

Palabras Iniciales

Una vez más nos encontramos acercándonos a esta ronda de la Facultad de Artes donde cada une arrima sus relatos y reflexiones sobre las experiencias extensionistas en las que participó el año anterior. Es una ronda celebratoria, donde compartimos lo trabajado, que a su vez se vuelve insumos, ideas y alimento para quienes escuchamos y leemos. Esta ronda hoy tiene el nombre de *V Cuadernillo de Extensión en Artes: Trazando voces. Registros del hacer en movimiento*.

Desde un contexto particular miramos en retrospectiva el trabajo realizado el año anterior (o más atrás aún) y recorremos con la memoria los procesos que nos implicaron. Las sensaciones, los recuerdos, las pieles erizadas, las tensiones y las risas, nos vuelven a pasar por el cuerpo al momento de ponerlas en palabras para compartirlas.

Hoy miramos esos recorridos quizá parades en la línea que al inicio de cada experiencia era percibida como el horizonte que nos motivaba a seguir avanzando, que nos orientaba el rumbo ante algún desconcierto. Entonces, ironizamos con la metáfora de ese futuro que ya llegó y desde aquí nos preguntamos por lo común, lo común y compartido que hemos sido capaces de alimentar en el devenir cotidiano de nuestras prácticas. Ponemos en palabras los modos que hemos encontrado de consolidar el cuidado y la construcción de eso que es común y que es de todes. Entonces los objetivos de cada proyecto confluyen en algunos lugares que desde esta perspectiva reconocemos –felizmente– son lugares comunes: la protección de los derechos, la alegría del estar juntes, el cuidado del ambiente como una

responsabilidad colectiva, juego, arte comunitario, disfrute, creación, soberanía alimentaria, techo, derecho a la cultura, educación popular, etc., etc.

Esta lupa con la que miramos por estos días nos delata este presente que al mismo tiempo que nos abriga, por otro lado nos despierta todas las alertas. Es una pregunta que nos sobrevuela, entre la celebración de los 40 años de democracia ininterrumpida en nuestro país y las banderas que –desde los poderes del Estado– algunes agitan amenazantes sobre los derechos colectivos. Una pregunta que permanece siempre vigente por el hacer, por las responsabilidades individuales y las colectivas, por la potencia transformadora de nuestras prácticas educativas, artísticas, extensionistas, comunitarias.

Con la consigna de 40 años de democracia, en tanto presente y horizonte, nos abraza una interpelación más acuciante que siempre; que cobra la forma de preguntas urgentes, nos demanda reflexiones necesarias y traza respuestas posibles desde una creatividad indispensable. Nos interrogamos desde los lugares que podemos, los que habitamos en el cotidiano, desde nuestros lugares comunes y compartidos. Nos preguntamos por la educación, por la sensibilidad del encuentro, por la responsabilidad individual en el cuidado de lo colectivo, por la defensa de lo público; y es desde esas interpelaciones que invitamos a leer las reflexiones aquí compartidas.

En esta edición del cuadernillo nos encontramos con quince artículos que dan cuenta de experiencias que tienen lugar en el marco de distintos esquemas de gestión y de financiamiento.

Miramos para atrás, pero esta vez un poco más allá, al inaugurar un apartado que se llama Trayectorias. Allí, docentes reconocides y querides de nuestra casa rememoran y reflexionan sobre sus recorridos extensionistas de décadas. Nos comparten sus ideas sobre distintos aspectos vinculados a la docencia y la extensión; que entendemos nos ayudan a problematizar nuestros propios andares y sentires.

A esta edición se suman los relatos de cuatro equipos de proyectos de la casa -proyectos de extensión radicados en la Facultad de Artes 2022/2023- que comparten sus avances del primer año de trabajo.

También, en la voz de las docentes que los coordinaron, conocemos

dos Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales (PGAAC) desarrollados durante 2022.

Otras voces mucho más jóvenes nos traen las reflexiones, lecturas y problematizaciones que pudieron formalizar en sus procesos de becarias del programa de Becas de la Secretaría de Extensión Universitaria.

Por último, mencionamos la presencia de algunos recorridos en experiencias donde ensayamos instancias de curricularización de la extensión y otras optativas, no formales, en programas y proyectos articulados desde la Secretaría de Extensión de la facultad. Estas se proponen como espacios de formación y reflexión, donde les estudiantes pueden problematizar sus lecturas y participaciones en torno a la creación artística en prácticas extensionistas.

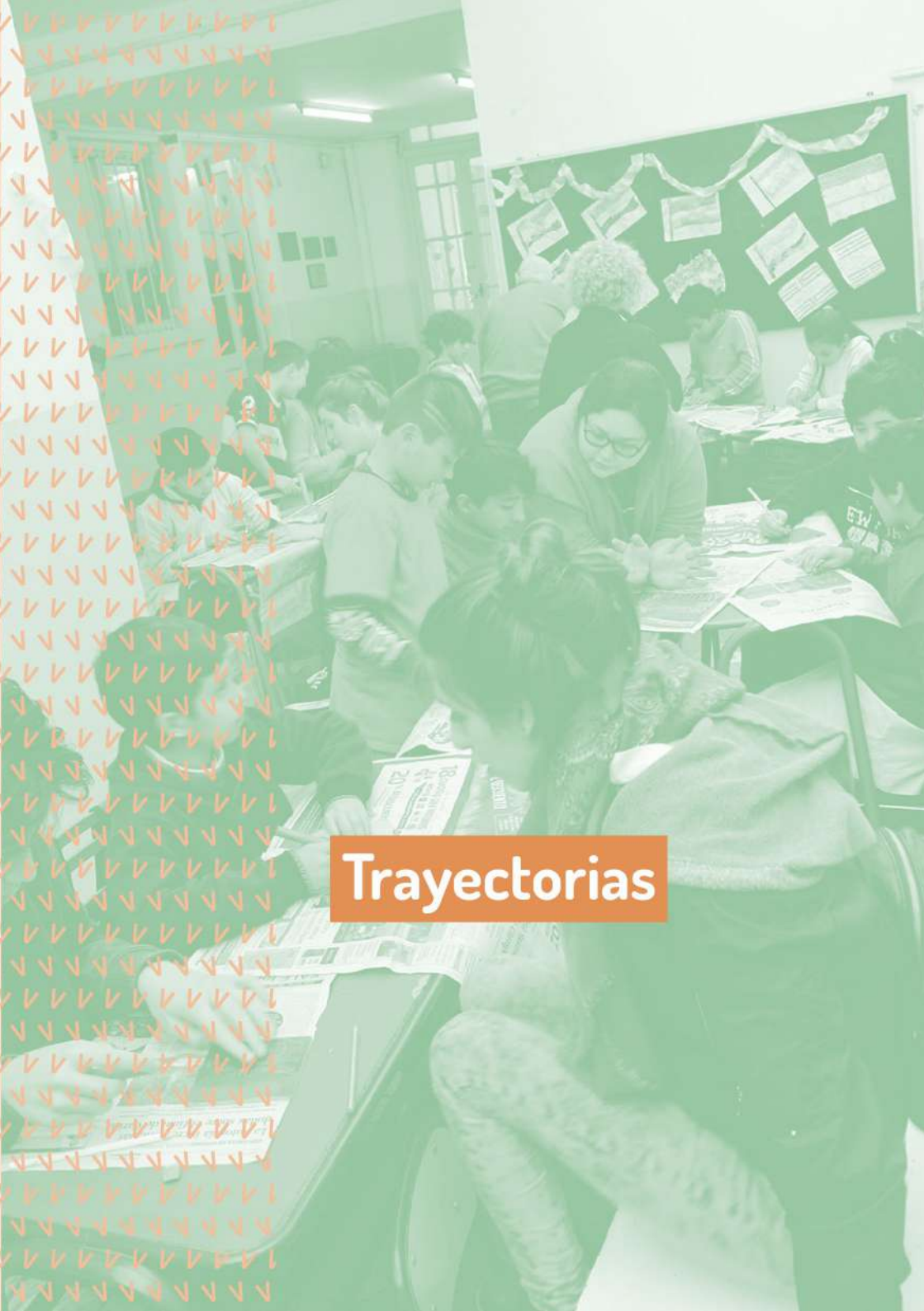
Antes de dejar el paso libre a la lectura, nos detenemos en una referencia a la forma de decir con que se encontrarán en este cuadernillo, porque como sabemos también en ello va el sentido. Las prácticas nos ordenan, nos reúnen, nos hermanan; pero luego, cada equipo, cada autore, pone en palabras sus sentires, sus decires, sus pensamientos a través de la discursividad que le nace, le fluye y le es propia. La exploración en los modos de expresión es dimensión estructurante de nuestras disciplinas; y es desde ese rasgo identitario, que nos encontramos en otro que lo abarca. Se trata de la diversidad en los modos de expresar y de narrar que cada une eligió para convidar su experiencia. Más aún, esa diversidad que reconocemos en las prácticas artísticas, en los modos de decirnos, en las poéticas con que nos sentimos expresades, también la encontramos en los modos de nombrarnos. Diversidad que elegimos alojar en los artículos ya que algunos nombran a las personas evitando las marcas sexogenéricas y otro no; y en esas elecciones convergen relatos donde se optó por el uso de la *e*, la *x*, la *a* y la *o*, etc. para referir a quienes participan en las experiencias. Son modos diferentes de nombrar que albergamos respetando la elección de les autores.

Entendemos que también en ello se pone en juego la apuesta por la potencia transformadora de las artes, por la capacidad de ser fundante de subjetividades sociales, por lo maravilloso de igualarnos frente a otres. Entonces no deja de sobrevolarnos la certeza de que

la creación colectiva con y desde las artes contribuye a consolidar y a preservar procesos de democratización que nos habitan y por los que somos habitades.

Este compartir es también una invitación a seguir trazando proyecciones emancipatorias para el futuro, tomar nota de interpelaciones y desafíos pendientes... y así, seguir andando.

Alicia Cáceres
Secretaria de Extensión
Facultad de Artes



Trayectorias

Pensar las Infancias, un Territorio de Desafío Para la Extensión Universitaria

Griselda L. Osorio
Artes Visuales - FA

"Me gusta pensar, estar adentro del río,
en el agua,... y pensar"

Manuel (cinco años)

En la academia universitaria entendemos que la construcción de conocimientos está ceñida por reglas particulares, por normas que tanto el campo científico como el artístico poseen. Conocimientos que vamos cimentando en las lecturas, en el estudio sistemático de nuestros particulares problemas, en la tarea de recurrencia de la escritura y en nuestros proyectos artísticos y pedagógicos. Con respecto a esta producción organizada y sistemática, reglada por la institución educativa Gastón Bachelard nos advierte que:

> En particular es caer en un vano optimismo cuando se piensa que saber sirve automáticamente para saber, que la cultura se torna tanto más fácil cuando está más

extendida y que en fin, la inteligencia, sancionada por éxitos precoces o por simples concursos universitarios, se capitaliza como una riqueza material. Aun admitiendo que una buena cabeza escapa al narcisismo intelectual (...) puede decirse que una buena cabeza es desgraciadamente una cabeza cerrada. Es producto de la escuela. (Bachelard 1999, p. 16)

Niñas y niños de primero y segundo grado de la Escuela Cornelio Saavedra de Potrero del Estado. Córdoba. Están trabajando sobre las imágenes de sus propios cuerpos, reflexionando sobre los patrones culturales, su arbitrariedad como figuras legitimadas y comprendiendo la enorme diversidad de cuerpos con los que todas y todos convivimos.

Comprendemos a la experiencia extensionista como una forma de producción cultural ligada a los conocimientos. Es interesante pensar cómo ella se vincula con ese hecho, el de conocer. El ejercicio de la extensión tiene la particularidad del encuentro entre una visión académica y otras que se han construido en los diversos ámbitos sociales donde los proyectos se insertan. Decimos que esa tarea es siempre un acto pedagógico porque ponemos en marcha acciones orientadas por un marco de ideas, que son recibidas de maneras diversas en los contextos en los cuales actuamos. Esas ideas también se expresan y devienen de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados en el contexto áulico universitario, ellas están mediadas por la demanda que construimos con las comunidades de destino de nuestras acciones.

La extensión universitaria nos lleva con todo lo que somos fuera de ese lugar cómodo de *entre nos*, abordamos así la incomodidad de lo diverso, contextos diferentes a las aulas y a los laboratorios, como así también colectivos culturales que no están definidos en cada encuentro por una homogeneidad de intereses ni de disposiciones frente a lo que proponemos.

Esta particularidad pedagógica de la extensión universitaria permite pensar en la necesidad de una apertura a "lo otro" como *formas de irrupción* de la alteridad, en un diálogo educativo que implica incorporar la diferencia cultural y entender que debemos, como dice Bachelard, mutar nuestra cabeza. El pensador citado habla del campo científico, pero estas reflexiones son válidas también para cualquier experiencia educativa.

> (...) el espíritu científico jamás se siente impedido de variar las condiciones, en una palabra de salir de la contemplación de lo mismo y buscar lo otro, de dialectizar la experiencia. (...) el hombre animado por el espíritu científico, sin duda desea saber, pero es por lo pronto para interrogar mejor. (Bachelard 1999, p. 18)

Traemos al epistemólogo en esta reflexión para poder comprender con profundidad por qué la extensión universitaria debiera tener la

misma legitimidad y el mismo estatus que tiene la investigación. La articulación entre ambos ámbitos de nuestra tarea docente es fundamental. El trabajo extensionista, como hemos dicho anteriormente, se realiza desde enfoques diversos y con herramientas conceptuales que se ponen en juego en cada uno de los contextos donde decidimos trabajar y construir experiencias y conocimientos con "otros". Esas experiencias pueden producir algunos efectos de transformación en las formas de enseñar y aprender, en las metodologías de trabajo y en la construcción de contenidos dentro de los espacios institucionales educativos. Hemos participado de diversos proyectos extensionistas en los cuales abordamos particularidades sociales a través del arte como herramienta de reflexión en tanto interpretación y producción de sentidos localizados.

La Educación Artística Cultural Como una Forma de Política Cultural

Nuestro enfoque está ligado a una perspectiva crítica que se ve enriquecida con las experiencias extensionistas, ya que éstas nos ponen en contacto con otros y otras que poseen saberes que se visibilizan, se potencian y se vuelven sobre las y los agentes extensionistas interpelando sus prácticas y conocimientos. En este sentido el diálogo y el conflicto son aspectos presentes porque entendemos también que se articulan allí los problemas del conocimiento, de la cultura y del poder. Entendemos que en la propuesta de trabajo con las diversas comunidades y colectivos humanos, lo que está en juego es siempre la disputa por el sentido. Si estamos atentos y ponemos escucha a las diversas voces y observamos con atención los procesos que se van generando, aparecerán tensiones entre las demandas de esas comunidades y las posiciones del equipo extensionista. Tensiones entre los *pedidos* y nuestros deseos como participantes ajenos al contexto, esto aparece desde el momento en que se construye la demanda y genera condiciones de diálogo muy interesantes porque produce nuevas y recurrentes significaciones que orientan el sentido de la práctica. Los enfoques que habilitan esta posibilidad incorporan una perspectiva crítica en términos del respeto por la diferencia, la construcción de sentidos comunitarios localizados y el derecho a la expresión artística como ejercicio radicalmente democrático. En este sentido hablamos

de una educación visual y de prácticas relacionadas con los modos de ver, porque entendemos que necesitamos preguntarnos cómo hemos llegado a la relación actual que tenemos con las imágenes, cuál es la relación que las infancias tienen con ellas. Esto tiene consecuencias en los proyectos que proponemos porque principalmente lo visual produce controversias, desconfianzas y también placer en sus variados usos. Es importante ampliar el sistema de imágenes con un concepto que cuestione la idea de centralismo étnico, de clase, etario y de tradición occidental basado en las Bellas Artes. Las interacciones en las formas de mirar provocan jerarquizaciones y reconocimientos en la lucha por la legitimación social, porque la experiencia visual remite a un exterior que no es solo visual y que a través del deseo reciben en cada contexto cultural determinaciones particulares que se ponen en tensión porque disputan sentidos.

Niñas y niños de Villa Libertador, Córdoba. Estamos jugando y hablando sobre la actividad realizada que fue la construcción de tarjetas de invitación para que más chicas y chicos se sumaran a los encuentros. Aquí con el profesor Guillermo Alessio y la profesora Victoria Demaría.

Un Destinatario que nos Interpela Intensamente: las Infancias

Esa producción de sentido se ha visto potenciada en las experiencias extensionistas de la universidad pública y gratuita argentina vividas con las infancias. Han sido las infancias, en los más diversos contextos socio-culturales, nuestras destinatarias más impredecibles.

La alusión al diálogo cultural es recurrente en enfoques críticos de la extensión universitaria. Nos hemos preguntado muy a menudo cómo dialogar con las infancias en una pretendida simetría discursiva. Este es el punto en el que las diferencias se vuelven un desafío para las y los adultos que participan en el encuentro extensionista, porque las infancias, al decir de Kohan, hablan la lengua del extranjero.

Esa idea del extranjero nos lleva a la paradoja de la relación con lo "otro" en la conflictividad identidad-alteridad, que entendemos que es una característica del trabajo cultural y social de la extensión. Las infancias se vuelven doblemente extranjeras, en el aspecto cultural, que comparten con el resto de los destinatarios al cual se le suma la extranjeridad de la condición etaria.

Hablamos aquí de una lengua que nos pone a dialogar con una enorme diversidad de formas de relación con el saber y con el conocer, a las cuales damos, desde la adultez una cierta *hospitalidad*, esa que muchas veces se vuelve, al decir del autor citado, en una *paternidad dominante*, ese es el riesgo de dialogar desde un saber, el del adulto, que sólo admite que el otro sepa lo que tiene que saber, es decir una idea dogmática que tiene que encajar en las desarrolladas desde el adultocentrismo.

Aquí nos enfrentamos con problemas que desde la pedagogía tradicional se han solucionado homogeneizando a las infancias y otorgando recetas de *garantismo pedagógico*. El filósofo citado nos brinda una pista cuando aborda la discusión sobre los mitos de la infancia, revisarlos ha sido un aporte importante para las propuestas extensionistas que van dirigidas a las infancias.

En primer lugar el mito pedagógico que pone el acento en la estrategia educativa para la transformación, convertir a *los extranjeros* (niñas y niños) en ciudadanos, sacarlos de la exterioridad,

de la ausencia de un lenguaje que está en los bordes y resituarlos afirmativamente a través de contenidos para la educación ciudadana, para la democracia. Aquí, y desde una posición de privilegio de adulto, nos acercamos al diálogo de saberes con preguntas que se hacen a las infancias conociendo de antemano las respuestas y llevamos a las y los extranjeros a contestar desde ese lugar predecible.

En segundo lugar el mito antropológico, que entiende a las infancias como la primera etapa de la vida humana, analizada dentro de una lógica desarrollista que funciona dentro de un tiempo en progresión hacia un estadio superior, que hace que aquel que no habita nuestro mundo pueda y deba prepararse, orientado por la psicología del aprendizaje para hacerlo finalmente y cumplir las expectativas de las y los adultos.

Y por último Walter Kohan señala el mito filosófico, el que soslaya, desde las nominaciones: infancia, ignorancia, extranjero, etc. las imperfecciones, negatividades y ausencias de quienes aún no habitan nuestro mundo, porque es un "otro" que no mide lo que es *necesario medir* para habitarlo.

El terreno pedagógico en el que se despliegan los proyectos extensionistas no tienen las limitaciones institucionales de la escuela. Nuestros proyectos en términos de procesos y resultados esperados pueden constituir experiencias abiertas. Entender profundamente la lógica de un diálogo de saberes, nos coloca en el caso de las infancias en un terreno de radicalización epistemológica porque, de manera interesante y desafiante, nos confronta con las lógicas pedagógicas de la "razón explicadora" y de la vieja pedagogía a la cual, como señala Kohan, podemos ligar a la vieja política.

El esfuerzo de las infancias por habitar el mundo, o los mundos que las y los adultos les proponemos es mayúsculo. En esos intentos de acercamiento o de rechazo a lo que "les enseñamos" deslumbran sus capacidades para definir, proyectar y construir.

El pensamiento de la infancia es provocador, interpela profundamente nuestras certezas, irrumpe en nuestro tiempo ordenado y acotado desde las lógicas adultocéntricas. Ese pensamiento irrumpe porque nace de las experiencias inmediatas, es discontinuo, no aparece a partir de una causa. Las mediaciones que hacemos desde

nuestra mirada de adultos impacta sin duda en ellos, pero a pesar de esto las infancias mantienen esa potencia del acontecimiento. "Mi convicción es que el pensamiento por sí mismo nace de acontecimientos de la experiencia vivida y deben su permanencia al hecho de ser las únicas guías propias capaces de orientarlo" (Amiel, 2000, p. 13). Anne Amiel reflexiona sobre la relación entre acontecimiento y política y nos dice que lo que irrumpe en la historia no es un acontecimiento de pensamiento, sino una experiencia histórica y antropológica, y esa ruptura se visualiza cuando toma dominio público.

Las experiencias extensionistas desde marcos críticos interrogan los procesos de formación universitaria, son experiencias abiertas que impactan en las dos comunidades en las de destino del proyecto y también en la academia, por ello pueden ser también una apuesta a la reterritorialización pedagógica.

Niñas y niños de Villa Libertador, Córdoba. Estamos jugando y hablando sobre la actividad realizada que fue la construcción de tarjetas de invitación para que más chicas y chicos se sumaran a los encuentros. Aquí con el profesor Guillermo Alessio y la profesora Victoria Demaría.

Apreciar e incorporar a la reflexión ese espacio de libertad, de novedad y de espontaneidad que tiene el pensamiento infantil forma parte de esa experiencia antropológica. Los discursos plurales de las experiencias vividas de las infancias en este caso, junto a la reflexión de los discursos de los textos que utilizamos desde las artes: (visuales, auditivos, corporales etc), pueden construir una alternativa superadora a las formas en que el mundo educativo ha pensado la infancia. Reflexionar sobre los discursos del texto es también una forma de dejarse interpelar por lo que las comunidades han construido con ellos, por lo que en la recepción, en los diversos contextos los niños y las niñas han manifestado. Esta instancia puede convertirse en una discusión intensa sobre el sentido que hemos construido con nuestras propias herramientas artísticas, que también forman parte de una tradición y que pueden ser confrontadas desde una *exterioridad radical* como lo son las infancias.

La extensión abre la posibilidad de construir o visibilizar formas de alteridad desde una lógica de *lo que es* y no *de lo que no es*, esto es resituar las infancias, entender nuestra tarea desde una pedagogía que favorezca la autonomía y el devenir del pensamiento infantil, como así también favorecer nuestro propio pensar, que esas lógicas de pensamiento se nos vuelvan como posibilidades de apertura a otras comprensiones del mundo. Kohan nos invita a *infanciar*, a abandonar, en la medida de lo posible, la *sinrazón desigualitaria*. Nosotros decimos también abandonar las pedagogías totalizadoras, unificadoras, desplazar a la infancia del lugar que le hemos adjudicado y dejar fluir su potencia.

Los procesos que se han llevado a cabo con la extensión universitaria han sido siempre potentes en esto de extrañarse con el conocimiento, extrañarse con las diferencias y su aspecto imprevisible, abierto. También al igual que con las infancias esto es lo que constituye su potencia.

Perderse en otros lenguajes, el de la infancia por ejemplo, nos invita a inventar tierras desde donde explicarnos y explicar, nos invita a construir un diálogo fecundo con nuestros propios pensamientos y limitaciones de adulta/os.

Tal vez habría que entender que *la forma de dar* en ese pretendido diálogo extensionista, éste puede cumplir con la paradoja de dar lo que no se tiene. Un dar, siguiendo a Berisso, con la esperanza de que lo que vuelva hacia los agentes participantes que proponen un proceso de extensión universitaria, no vuelva de la misma manera, es decir predecible y que *al recibir lo dado* pueda producirse una transformación en ellas y ellos por la acción de esos acontecimientos y por la experiencia misma del encuentro. Tal vez este sea un camino de libertad, articulado necesariamente con el lugar de paridad, de igualdad de cada parte en ese encuentro que consideramos de diálogo.

Por último quisiera en primera persona agradecer a todas y todos las y los niños con los cuales me divertí creando juegos y mundos a través de la experiencia extensionista. Agradecerles esas experiencias únicas e intensas que abrieron mi afectividad y mi capacidad intelectiva para preguntarme a menudo sobre la potencia del pensamiento humano. Porque pensar no es una potestad que se le pueda adjudicar a cierta edad, a cierta cultura, a ciertas capacidades específicas, sino una cuestión de condición y de sentido.

Referencias Bibliográficas

Amiel, A. (2000) *Política y acontecimiento.* Ediciones Nueva Visión. Argentina.

Bachelard, G. (1999) *La formación del espíritu científico.* Editorial Siglo XXI España

Berisso, D (2015) *¿Qué clase de dar es el dar clase? Alteridad, donación y contextualidad.* Editorial Antropofagia Argentina

Kohan, W (2007) *Infancia, política y pensamiento.* Edit. Del estante editorial. Centro de estudios multidisciplinarios. Argentina

Morales, S., Agistris, G. (2018) *Niñez en movimiento. Del adultocentrismo a la emancipación.* Edit. Chirimbote Edit. El colectivo. Argentina.

Griselda L. Osorio

Profesora Titular de las cátedras Práctica Docente y Residencia III, Nivel Inicial y Primario- Estudios culturales y Educación – Pintura I- Seminario de Títeres y Educación. Departamento de Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC. griselda.osorio@unc.edu.ar

Reflexiones Deshilachadas Sobre "[...] Algunos Valores, Cualidades o Especificidades de [la Extensión] que me son Particularmente Caras...", a Partir de una Vivencia: Taller de Práctica y Pensamiento Artístico, Penal de San Martín, 2000-2013, o la Perseverancia del Esfuerzo Inútil

Pablo González Padilla
Artes Visuales - FA

Por lo general, un proyecto de Extensión Universitaria nace de la **sospecha**. Sospecha que se nutre de una conciencia forjada al amparo de la **Universidad Pública**, gratuita, inclusiva, de alta **densidad política**; que entiende lo colectivo como un obstinado ejercicio democrático en todos sus espacios.

Decía, sospecha, que gestada a la sombra de ese contexto va estableciendo un andamiaje teórico, propone definiciones, pone palabras que permitan que aquello que se vislumbra se vuelva

inteligible, territorio acotado; y así diseñar estrategias, organizar las acciones, los tiempos; e imaginar buenos resultados.

El Taller de Práctica y Pensamiento Artístico que docentes, alumnes de la Facultad de Artes y presos, llevamos a cabo, en el penal San Martín, ininterrumpidamente por 13 años, claramente se nutrió de ese horizonte ético que modela la práctica extensionista de la Universidad Pública. Lo demás fue **extrañeza**.

Nada sabíamos de cárceles. No había ninguna teoría sobre instituciones carcelarias en el horizonte, menos aún sobre educación en contextos de encierro. Todo fue pensado en la **acción**.

Podría afirmar, a la distancia, que, más que pretensión didáctica de cierta especificidad, la cárcel, el taller fue un **deseo** del compartir un hacer errático, la producción de imágenes, de nebulosos objetivos; como un **conversar** "más o menos de eso", "...esto más bien que aquello", lo que caracterizó la experiencia.

Gilberto:

[...] No discutamos nada en serio. Sé demasiado bien que vivimos en un siglo en el que no se toma en serio más que a los imbéciles y vivo con el terror de no ser incomprendido. No me rebaje usted hasta el punto de hacerme suministrar datos útiles. ***La educación es una cosa admirable, pero conviene recordar de cuando en cuando que nada de lo que vale la pena de ser conocido puede enseñarse****.*

EL CRÍTICO ARTISTA*, Oscar Wilde.*

Si bien todos los años, ante requerimientos del Programa Universidad y Cárcel de la Facultad de Filosofía y Humanidades[1] (PUC), programa de acogida, imaginábamos recorridos posibles que formalizábamos en un documento. Este requerimiento institucional nos comprometía con un propósito. Único momento de cierta certeza, a partir de ahí la **incertidumbre** organizando las jornadas.

Estado de **contingencia** permanente. Desde atravesar los puestos de control de entrada al penal, la aprobación de los materiales de trabajo que, claramente, no eran sólo libros y luego la convocatoria de los internos asistentes al aula-taller por parte de los guardiacárceles, todo esto *humor* institucional mediante. Sólo la **voluntad** de reunión fortalecía el proyecto extensionista.

Nos reuníamos alrededor de la tranquila pero persistente convicción sobre cierto carácter subversivo de las **prácticas artísticas**, que provocan el ejercicio de reflexión crítico ["*Porque es la facultad crítica la que inventa formas nuevas*"] y sostenido de los modos de la mirada y la representación del mundo; y no así como "**vehículo para la** [mera] **ilustración** o un **instrumento para el hedonismo**", menos aún como cruzada civilizadora.

1 Programa Universitario en la Cárcel (PUC) fue creado en 1999 durante la gestión decanal de Scotto & Correa, aprobado por Resolución N°278/99 del HCS de la UNC que comprende formación de grado, extensión e investigación y se desarrolla en coordinación con el Servicio Penitenciario Córdoba, en virtud de un convenio con el Ministerio de Justicia de la provincia de Córdoba. Según establece dicha Resolución, los objetivos generales y específicos que lo orientan son los siguientes: 1. Desarrollar estrategias educativas que permitan a internos, ya sea procesados como condenados, alojados en el Servicio Penitenciario Córdoba (SPC) iniciar o completar estudios universitarios; 2. Promover actividades de extensión y de investigación que aporten al conocimiento y a la intervención en la realidad carcelaria; 3. Estimular la reflexión sobre el rol de las instituciones involucradas con respecto al efecto de las prácticas educativas en la socialización con sentido democrático como soporte para el ejercicio pleno de la ciudadanía.

Prefacio

[...]

[...] ***echar una mirada****, como diría Sartre,* ***situada*** *(y* ***sitiada****, como lo son todas las miradas) ...*

Hay, efectivamente, ***una política de la mirada****, cuya historia alguien debería alguna vez escribir*

*..., así como no hay lecturas inocentes (decía Althusser) tampoco hay formas "****puras****" de la mirada, que puedan pretender no sé qué ingenuidad incontaminada por el barro y la sangre de la historia. [...]*

...para ***situarse****, sartreanamente, ante un mundo que aspira a una* ***abyecta transparencia visual****, es necesario empezar por confesar de que* ***maneras de mirar*** *somos culpables [responsables].*

EL SITIO DE LA MIRADA*, Eduardo Grüner.*

Compartir el hacer: herramientas, papeles, reflexiones, narraciones. Así la idea del taller como espacio de **experiencia comunitaria**, solidario, que nos demanda, a las, los extensionistas, **revisar** insistentemente "los lugares comunes que hemos construido en torno a los lugares de encierro", poniendo en suspenso el sentido común sobre la institución cárcel en general, reconociendo que los presos muchas veces se las ingenian para transformar la cárcel en algo distinto a lo que realmente es. Esto es estar atentxs a escuchar, a ver las cosas que no se dejan ver fácilmente, reconocer las "partes vitales" del lugar.

Escena

Tutuca

Maestro! ...hágame un dibujo...dale!

Profesor

Tutuca, para que pedís un dibujo si me dijiste que no te gustan mis dibujos, ¿te acordás cuando hice ese que me solicitaste para el día de la madre?, ¿te acordás que lo rechazaste?

Tutuca

Ta bien, pero es que cuando vea el dibujo dentro me acuerde lo bueno que la pasamos en el taller dibujando, cuando dibujamos.

(algo así fue)

En una de las muestras que organizábamos al final del proyecto anual, Magdalena Brocca nos regaló el texto "El mito de Sísifo" de Albert Camus. Luminosa insinuación.

Perseverancia, sospecha, densidad política, extrañeza, acción, deseo, conversar, incertidumbre, contingencia, voluntad, comunidad... algunos de los ingredientes posibles de la experiencia extensionista.

Por último, nombrar a quienes de maneras creativas, desinteresadas, políticamente lúcidas, formaron parte del desafío:

Carolina Romano, Gabriel Di Marco, Luciano Giménez, Luciana Serrano, Daniel Riveros, Matías Farfán, Kevin Sánchez, Florencia Agüero, Luciano Burba, Gabriel Rico, Emiliano Arias.

Pablo González Padilla

Profesor de la Cátedra Dibujo I y Dibujo II, Departamento de Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Una Mirada Retrospectiva

Mgter. Adriana Miranda
Artes Visuales-FA

Este artículo pretende compartir experiencias extensionistas vividas en mis años de docente de la Facultad de Artes (FA) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC). Se trata de una mirada retrospectiva a pocos meses de jubilarme. Quizás estas experiencias vividas junto a colegas, egresados/as, estudiantes y distintos sectores sociales puedan aportar a otras personas que abracen la extensión universitaria abordando futuros proyectos.

La Extensión Universitaria Como Propuesta Pedagógica

En el año 2005 desde la Cátedra Técnicas y Materiales de Grabado[1] de la Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) nos propusimos articular conocimientos impartidos en la asignatura con bibliotecas de Córdoba con las cuales los/las estudiantes pudieran interactuar. Entendiendo al Grabado en su histórica inserción social, como arte

1 Cuyo Adjunto fuera el Prof. y grabador Ricardo Moreno Villafuerte. Esta cátedra a partir del 2014 se denomina Grabado I, Titular la Mgter. en Docencia Universitaria Adriana Miranda hasta enero del 2023.

popular y al ex libris[2] como un dispositivo artístico relacionado a los libros, preparamos un proyecto pedagógico destinado a la Biblioteca Popular Bella Vista de la Fundación Pedro Milesi. El desafío consistió en que les estudiantes, al mismo tiempo que aprendían a grabar un ex libris, realizaran un trabajo de campo conociendo la institución destinataria. Con el formato concurso de artes, cerrado a les estudiantes de la cátedra, se realizaron actividades junto a las autoridades de la fundación y de la biblioteca de la institución. Las visitas al barrio permitieron descubrir que no se trataba sólo de una biblioteca sino de un proyecto político de gran involucramiento social en lucha para revertir la realidad de los ciudadanos del barrio, en especial con los grupos más excluidos. La magnitud de la institución fue cobrando vida para los/las estudiantes que conocieron los talleres, la huerta comunitaria, salas de la biblioteca, la radio abierta y otras actividades. Pudieron sensibilizarse con la población que asiste y que trabaja todos los días para construir una sociedad más justa e inclusiva. Les estudiantes realizaron bocetos, hicieron un relevamiento documental y fotográfico que les permitió encontrar una imagen representativa de la biblioteca para ser seleccionada por un jurado compuesto por la institución beneficiaria. El criterio de selección de un ex libris fue la dimensión identificatoria. Los/as docentes de la cátedra acompañaron todas las instancias con una actitud pedagógica amplia. Se realizó la donación de una edición de estampas y la matriz grabada a la Biblioteca Popular Bella Vista. Posteriormente la imagen fue realizada en formato sello de varios tamaños invitando a la gente del barrio, a través de su radio abierta, a sellar los libros.

Este proyecto trabajó en tres ejes: la relación de les estudiantes universitarios con la sociedad, la enseñanza y el aprendizaje del arte articulado con la función social y les estudiantes como investigadores. El formato "concurso" implicó un contrato tácito de participación y compromiso con la biblioteca y, aunque no todos/as los/as estudiantes participaron, el número fue significativo. Cabe aclarar que los horarios

2 Un ex libris es un dispositivo gráfico que identifica al propietario de un libro uniendo texto e imagen en un formato bidimensional pequeño que no supera los diez centímetros; está realizado en cualquiera de las técnicas gráficas que permiten su reproducción y suele encontrarse en la primera hoja o contratapa de los libros como una etiqueta pegada o levemente adherida en forma de estampa. Miranda A. (2013) Formas e identidad en los ex libris. Revista Brevis. Sociedad de Estudios Morfológicos de Argentina. https://drive.google.com/file/d/1N46PjXBROVN1fwxF6wb6knhlaZWBDow3/view
Biblioteca Pedro Milesi de Barrio Bella Vista. http://fundacionpmilesi.org.ar/sitio/

de visita al barrio no siempre coincidían con el horario de clases. Facilitó esta actividad extensionista la cercanía con la Ciudad Universitaria ya que el traslado de docentes y estudiantes se realizó a pie. Este proyecto dejó reflexiones en el interior de la cátedra respecto a la importancia de incluir experiencias extensionistas. Al ser una cátedra del ciclo básico, es decir al ingreso a los estudios superiores, el objetivo de los/las estudiantes está acotado al objetivo de estudiar y profesionalizarse desconociendo los caminos académicos que la universidad ofrece en investigación y extensión. La posibilidad de derivas va descubriéndose muy lentamente y la relación de la universidad con la sociedad es un aprendizaje más que contribuye a la formación de conciencia ciudadana para una democracia participativa dentro y fuera de la institución educativa. En los últimos años esta visión limitada se está modificando al impartirse una mayor información de ciudadanía universitaria en el curso de ingreso.

La Interdisciplinariedad en los Proyectos Extensionistas

La problemática del alacranismo en Córdoba requiere una acción preventiva ya que se producen muertes de niños/as por la picadura del Titys trivittatus. En este sentido trabajaron articuladamente docentes, egresados/as y estudiantes de la Facultad de Artes (FA) y la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNC. El proyecto "Que bicho es el alacrán" avalado por las Secretarías de Extensión de ambas facultades se desarrolló en los años 2016 y 2017 en las escuelas Dr. Nicolás Avellaneda y Alicia Moreau de la ciudad de Córdoba.

Conocer la diferencia morfológica del alacrán venenoso, las condiciones en las que habita dentro y fuera de los hogares, los modos de evitar su acercamiento y los riesgos para las personas, fueron los temas conversados. Al mismo tiempo que se propiciaba la identificación entre las especies venenosas, de las no venenosas, se incentivaba a dibujarlos. Para ello se llevaron fotografías de grandes tamaños, especies conservadas in vitro y algunas cajas con luz ultravioleta que permitían observar el modo nocturno de visibilizarlos por tener un cuerpo fosforescente. Los modos de evitar la picadura fue un trabajo conjunto entre universitarios/as y niños/as teniendo en cuenta las características especiales de los hogares y barrios.

Mientras se intercambiaban experiencias y anécdotas personales les niñes dibujaron los alacranes sobre una madera que luego grabaron con gubias -técnica xilográfica-; posteriormente la matriz entintada con rodillos especiales se imprimió sobre papeles produciendo estampas, este último se realizó mediante una prensa construida especialmente para este proyecto. De ese modo los/as niños/as aprendieron grabado al mismo nivel técnico y conceptual que lo hacen les estudiantes universitarios en la carrera de Artes Visuales. Cada estampa final se expuso tanto en el Pabellón Argentina como en el Pabellón Brujas de Ciudad Universitaria. La universidad contribuyó al traslado de maestras y estudiantes quienes pudieron presenciar la exposición y, al igual que lo hacen los/las artistas, se disfrutó de un vernisage-merienda con una fiesta preparada por la Secretaría de Extensión de nuestra facultad. La mayoría de esos niñes no conocían la Ciudad Universitaria, lo cual fue considerado muy valioso por las maestras porque entendían que esa experiencia contribuía al interés de estudiar y transitar esos espacios educativos a futuro y así contribuía a despertar posibles vocaciones.

Exposición de la muestra "Que bicho es el alacrán" en el Pabellón Argentina, Ciudad Universitaria.

Entendiendo a la universidad como depositaria de conocimientos articuladores entre varias especialidades y a la extensión como una dimensión convergente entre saberes científicos, artísticos y populares, se logró compartir información útil tanto científica como artística contribuyendo a la interculturalidad comunitaria. Este proyecto sentó las bases de un aprendizaje valioso no sólo para la institución beneficiaria sino para los/as agentes universitarios/as, en especial estudiantes que dieron continuidad al proyecto en contextos diversos algunos de los cuales se detallan más adelante.

La Investigación Junto a la Extensión

El proyecto "¿Qué bicho te picó?". Es entendido como una unidad conceptual entre arte y ciencia conformado por un equipo universitario interdisciplinario que articula con el proyecto marco "Técnicas químicas y electroquímicas para grabar y depositar metales con métodos en baja toxicidad. Producción de objetos artísticos en dos y tres dimensiones" SeCyT UNC. Este proyecto investiga técnicas y materiales de grabado que permiten bajar los niveles de toxicidad en el arte proponiendo el trabajo artístico en tanto actividad social que incluye el cuidado de la salud humana. Se capitaliza así la experiencia tomada del proyecto de Extensión de la Facultad de Artes y de la Facultad de Ciencias Médicas llamado "Que bicho es el alacrán" descripto anteriormente.

En el año 2017 fue llevado adelante por la becaria Antonella Daghero de la carrera de Artes Visuales de la FA trabajando con niños de escuelas primarias de Córdoba en la modalidad Laboratorio descubriendo conocimientos de dos disciplinas de aparente disociación. Así, se trabajó con la problemática de los artrópodos y la salud humana mediante las técnicas de grabado electroquímico que minimizan

los riesgos humanos y ambientales. El proyecto contribuyó en los aportes de la formación artística ya que los/as niños/as beneficiarios de la escuela Provincia de Formosa de la ciudad de Córdoba carecían de esta especialidad. El trabajo en una escuela pública, implicó una experiencia valiosa para el futuro profesional de los/as estudiantes. La red de saberes puesto en juego y la capitalización de experiencias, reconocida por la misma institución beneficiaria, y por las secretarías de extensión, permitió la participación en la Feria de Ciencia de la Provincia de Córdoba compartida con la UNC en el predio de la Fico en el mes de octubre del año 2018. Cabe destacar el esfuerzo realizado por el grupo de estudiantes ya que el proyecto marco fue aprobado sin subsidio lo cual sumó la experiencia de autogestionarse económicamente.

La becaria Antonela Daghero compartiendo con los y las alumnos y alumnas de una de las escuelas primarias cordobesas.

Durante el año 2014 las becarias Iris Dipierri y Soledad Sánchez bajo mi dirección trabajaron en las Becas de Innovación Tecnológica Socioproductiva UNC contando con el apoyo del Programa Universitario en la Cárcel, el Programa Universidad, Sociedad y Cárcel y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes. La propuesta se inscribe en el proyecto de investigación Secyt marco "Investigación en Técnicas y Materiales de Grabado. Aproximación al Método electrolítico". El objetivo de la beca fue la apertura de un taller de producción y reflexión de arte gráfico, en la Unidad Penitenciaria N°2. Desde el mencionado contexto institucional, tuvo el propósito de ofrecer procesos de formación artística a personas privadas de la libertad que propicien, tanto conocimientos técnicos como la reflexión sobre la experiencia creativa, garantizando el acceso a la educación artística como un derecho. Bajo la metodología de aula-taller se plantea el hacer artístico como una construcción colectiva propiciando espacios de diálogo y consenso que refuercen los vínculos y las relaciones entre los participantes. La experiencia de las becarias en este proyecto implicó una serie de estrategias didácticas interrumpidas por la dinámica propia del contexto institucional como el ingreso de los materiales para el desarrollo de la práctica específica de grabado al interior del taller. A pesar de estos condicionamientos, se generaron alternativas que garantizaron la continuidad de la producción creativa e intelectual.

Al finalizar el proyecto se presentó "Acerca del despojo" Trabajo Final de Grado de ambas becarias con la dirección de Carolina Romano y la codirección de Adriana Miranda. Este Trabajo Final propone pensar y socializar un archivo y la producción gráfica entendida en un doble sentido: como tema y como procedimiento. El archivo surge de la experiencia en el penal de San Martín, a partir del desarrollo del taller de Arte Impreso. El haber compartido un espacio de producción junto a personas privadas de la libertad implicó una experiencia y un nuevo lugar desde donde pensar la práctica artística. Un terreno abonado por saberes construidos desde un hacer artístico condicionado por el contexto carcelario.

En el año 2017 les becaries Andrés Bongiovanni y Nadine Madelón llevaron a cabo, bajo mi dirección el proyecto SEU "Grabadores al poder: Arte, ciencia y Sierras". Este proyecto propone unir el trabajo

de investigación "Técnicas químicas y electroquímicas para grabar y depositar metales, con métodos de baja toxicidad. Producción de objetos artísticos en dos y tres dimensiones." SeCyT, 2016/17, con la experiencia educativa de niños/as y jóvenes del Hogar de menores judicializados, Sierra Dorada, en San Marcos Sierras. Se propone acompañar la preocupación de los fundadores del hogar: ¿Cuál es la integración a la sociedad de los niños/as y jóvenes al momento de egresar? Lamentablemente suelen retornar a los entornos nocivos de los cuales provienen, careciendo de las herramientas necesarias para insertarse socialmente de manera autónoma. Con este proyecto se intenta estimular a los niños/as y jóvenes del Hogar tanto en la producción de imágenes que fomenten la creación de un discurso artístico propio, como la realización de grabado de matrices y objetos tridimensionales, estimulando el desarrollo de un oficio, la construcción de la autonomía de los jóvenes y su inserción social. Se propicia la construcción de un espacio capaz de generar discusión, reflexión, debate entre los protagonistas de este proyecto, en especial sobre el cuidado del ambiente, la higiene y la seguridad en relación al propio cuerpo y el de los cohabitantes. Se aborda el oficio del grabado, la reflexión en torno a la generación de imágenes y los lenguajes plásticos de expresión acompañado del descubrimiento de las técnicas y materiales específicos de grabado en cruce con una disciplina extra-artística científica (química, electricidad, higiene y seguridad). Reconocer que el oficio del grabador brinda herramientas accesibles para la adquisición de habilidades manuales y sociales. Los espacios creados dentro del taller propician entre los asistentes una aproximación a instancias de trabajo en equipo. Luego de un año de trabajo quedó armado en el hogar un taller de grabado para garantizar la continuidad del proyecto esperando que los jóvenes participantes hayan logrado autonomía suficiente para socializar los aprendizajes y así contribuir con los/as artesanos de la zona quienes continúan utilizando en sus producciones, ácidos nocivos para el medio. Se intentó así bajar los niveles de vulnerabilidad de estos jóvenes, retomando sus aprendizajes previos en integración con los investigados en la universidad.

Al finalizar el proyecto se invitó a los/las beneficiarios quienes, acompañados de responsables de la institución y usando movilidad propia visitaron la ciudad universitaria y realizaron un mural con sus

propias estampas en el ingreso lateral del Pabellón Cepia Anexo de la Facultad de Artes. Se sirvió una merienda y se compartieron vivencias, anécdotas y pegatinas.

Los Conocimientos Disciplinares en los Proyectos Extensionistas

En el año 2018 colaboré en la codirección del proyecto originario de la FFyH "La Idea. Patrimonio en la Escuela" junto a la becaria Gabriela Truyol y la directora Laura Valdemarca. Uno de los objetivos perseguidos era la necesidad de reconocer el sentido y significado del diario La idea en tanto patrimonio de la cultura de la localidad de Cruz del Eje. Los destinatarios directos fueron niños/as de 4° y 5° grado de primaria de la Escuela Nicolás Pedernera de Cruz del Eje, quienes participarán de la experiencia de desarrollo de una técnica de grabado e impresión tal como se utiliza en el periódico La idea, decano del periodismo del noroeste cordobés, para crear su propia versión: "Mi Ideíta".

Para fortalecer la relación entre el diario y la comunidad se propuso dar a conocer el oficio artesanal del tipógrafo con la relevancia histórica y cultural. Para el acercamiento a este oficio fue importante la presencia del histórico imprentero con sus cajas de tipografías quien, junto a las docentes y estudiante de la cátedra de grabado fueron develando el origen de la primera imprenta en el siglo XV y con ello la contribución a la democratización del conocimiento. Se construyeron junto a maestras y estudiantes de la escuela, sellos móviles realizando impresiones con ideas sobre la importancia de preservar la memoria del diario La Idea. Esta actividad resultó un descubrimiento para estudiantes y docentes ya que la disciplina del grabado es la menor conocida siendo que tiene una relación directa con los sistemas de impresión históricos y actuales. También estuvo presente el diálogo y la memoria colectiva, aspectos importantes para construir sentido de identidad comunitaria.

Las Exposiciones de Cátedra Como Actividad Extensionista

La Cátedra Grabado I consideró una actividad extensionista las exposiciones de sus estudiantes al finalizar el cursado de la materia. El objetivo de dichas muestras es la socialización de las producciones de los/as estudiantes, entendiendo a los estudios como un factor individual y social. La exposición, al mismo tiempo que se comparte con miembros de la institución, familiares, amigues y sociedad en general, "da cuenta" de los avances alcanzados. Al mismo tiempo, se aprenden las dinámicas de las exposiciones colectivas y los aspectos técnicos de selección de obras y estrategias de montaje. Esto contribuye a la toma de conciencia sobre el trabajo conjunto con compromiso social que implica estudiar en un aula masiva en la universidad pública y gratuita.

Los Caminos Académicos. La Experiencia Extensionista

Una reflexión crítica sobre los proyectos extensionistas en los que he participado en estos años de docente universitaria conforma una construcción compleja, desafiante y enriquecedora. Compleja por el grado de entrega laboral que requiere, desafiante porque hoy no tengo el acompañamiento de los protagonistas con quienes trabajé: estudiantes, egresados/as y las personas de distintos contextos sociales; en todos los casos fueron experiencias valiosas y enriquecedoras.

La función más visible y evidente que tenemos los educadores universitarios es el ejercicio de la docencia impartiendo conocimientos disciplinares en las aulas. En las universidades públicas la docencia es uno de los tres pilares compartido con la investigación y la extensión. La fuerza colocada en cada uno de estos pilares, no siempre es homogénea y depende de variados factores su articulación, así las fuerzas internas y las necesidades sociales van determinando los caminos académicos que cada docente recorre. En algunos casos se llega a la "extensión universitaria" a través de estudiantes que demandan de sus docentes la dirección de becas, en otros casos la necesidad de las cátedras de interactuar con la sociedad o por demandas sociales concretas de acompañamiento de proyectos en los cuales la participación de la universidad allana caminos.

En el caso de la dirección de proyectos el rol docente tiene variadas aristas según el grado de claridad ideológica o conceptual con que los/as aspirantes tengan al momento de presentarse a las convocatorias. En general se trata de contribuir a la escritura del proyecto según el formato institucional, establecer redes de conexión entre estudiantes, egresados/es, docentes y actores externos a la universidad según el territorio donde se va a actuar acompañando su desarrollo durante el tiempo de duración del proyecto. Se contribuye también en la socialización de estas actividades colaborando con la escritura de ponencias en las cuales se transmiten avances. Algunos proyectos establecen una línea de continuidad a futuro y otros culminan con los tiempos institucionales previstos.

Como se pudo observar mis primeras experiencias extensionistas como docente en mis años de trabajo en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba comenzaron cuando aún esta institución funcionaba como Escuela de Artes de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Sin haber tenido experiencia extensionista en mis años de estudiante, el interés por proyectos vinculados a la sociedad se fue construyendo al percibir la barrera simbólica de intramuros y extramuros, terminología común para definir "dos territorios" aparentemente distantes. Las actividades extensionistas no siempre se explicitaban en los programas de las materias, las investigaciones en artes eran incipientes y escasamente les estudiantes participaban de ellas. Este panorama muestra la escasa fluidez que a principio del año 2000 existía entre la enseñanza y el aprendizaje con los procesos de investigación y extensión. La facultarización de Artes en el año 2011 y, en el año 2012 el Congreso Nacional de Extensión, en coincidencia con los 400 años del nacimiento de la UNC, contribuyeron a consolidar la extensión como bien social articulando la docencia, la investigación y la extensión tendiendo a la deseable articulación de los pilares universitarios "...una universidad integral, una universidad que articule las funciones, que enseñe, investigue y haga extensión de una forma sincrónica y armónica"(Tommasino, 2009). Esta consolidación supone una democratización social de los conocimientos artísticos vinculados a los procesos educativos en el trabajo en territorio. En el año 2019 se trabajó en la extensión con una mirada desde la teoría crítica y la necesidad de curricularización de la extensión universitaria en tanto construcción colectiva entre la universidad y la sociedad priorizando a los sectores más vulnerables.

La digitalización de la comunicación dentro de nuestra universidad permitió mayor fluidez de la información y con ello los/las estudiantes demandaron a sus docentes direcciones de becas extensionistas. En general, la especialidad disciplinar y el objeto de investigación son factores a tener en cuenta para requerir y seleccionar la dirección de proyectos ya que tienen una relación directa con las necesidades sociales del territorio en el cual se desea actuar. Los contenidos curriculares que dictan los/as profesores y las temáticas de investigación requieren pertinencia con las temáticas a abordar en el proyecto y si fueran objetos de conocimiento diferentes es plausible agregar la codirección de especialistas. El trabajo interdisciplinario potencia y asume roles diversos. Al mismo tiempo es necesario considerar la desjerarquización de roles en el trabajo con becarios/as y actores sociales:

> Se reconfigura el rol docente cuando cambiamos el lugar-aula por la realidad misma. La realidad misma tiene preguntas muchas veces novedosas en boca de gente que no será evaluada posteriormente y que oficia muchas veces, sin proponérselo, como un evaluador de lo que el docente sabe. La población demanda muchas veces soluciones y explicaciones que no están contextualizadas o regladas, que no están encuadradas por el aula, tal cual la conocemos comúnmente. Muchas veces esta situación genera una reconfiguración del rol docente que rota desde el docente, para pasar al actor social con el cual interactuamos. (Tommasino 2009, p. 6)

Estas convocatorias implican la escritura del proyecto acompañado de la teoría que lo sustenta para lo cual es necesario comprender la problemática a abordar, el área temática en el cual se inscribirá el proyecto, el armado del mapa de las actividades a desarrollar previendo los tiempos de la beca entre otros requerimientos. El armado de este corpus debe tener solidez conceptual y pragmática para su evaluación e implica un "filtro" para los/as aspirantes a la beca. Las funciones de la dirección de becario/as implica el acompañamiento de estos procesos asumiendo que cada proyecto es un desafío y un aprendizaje tanto para el/la aspirante como para docentes.

Llegar al territorio con una actitud de escucha y construcción colectiva es un factor fundamental. La extensión pasa a ser un acto educativo integral ya que en el contexto social se ponen a prueba los conocimientos adquiridos y de alguna manera se articula con la investigación cuando se debe comprender, estudiar y encontrar soluciones conjuntas; estas problemáticas no se presentan dentro del aula. Las actividades diseñadas en el proyecto en muchas oportunidades requieren reformularse y flexibilizarse según la realidad concreta de los lugares y personas con las cuales se trabaja en el territorio, para ello las agendas deben encontrar caminos alternativos:

> Si los procesos de enseñanza y aprendizaje se dan fuera del aula, se generan y operan en terreno, junto a la gente, partiendo de los problemas que la gente tiene, intentando junto con ella encontrar alternativas, esta situación reconfigura el acto educativo y fundamentalmente redimensiona el poder que circula en los diferentes actores del proceso. (Tommasino 2009, p 6)

Cada proyecto extensionista es una experiencia única y vital de la cual quedan momentos imborrables.

Referencias Bibliográficas

Tommasino, H. (2009). *Generalización de las prácticas integrales. Los aportes de la Extensión para su implementación* [Archivo PDF]: https://psico.edu.uy/sites/default/files/tommasino_practicas_integrales.pdf

Mgter. Adriana Miranda

Profesora titular Cátedra Grabado I, Departamento de Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Programa de Extensión en Artes

Programa de Extensión Hilos culturales

Hilos Culturales es un programa de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes, coorganizado junto a la Prosecretaría de Comunicación Institucional. Este programa busca generar espacios de encuentro e intercambio entre miembros de la comunidad de la FA y diferentes espacios, organizaciones y colectivos barriales de Córdoba.

Para ello, propone la realización de encuentros culturales entre la facultad y las organizaciones desde una perspectiva extensionista orientada al diálogo de saberes. Los eventos que se llevan adelante, se coordinan junto a las organizaciones y se desarrollan en un solo día, en los territorios donde las organizaciones sociales están asentadas.

Tejiendo Memorias...
Experiencia con el Colectivo Jóvenes del Parque de la Memoria de Sierras Chicas

Sofía Bono Prado
Teatro - FA

Lorena Ledesma
Música - FA

EQUIPO DE TRABAJO 2022:

Coordinadora general:
Lorena Ledesma Pellarin

Coordinadora por extensión:
Alicia Cáceres

Integrantes:
Sofía Belén Bono Prado
Hernán Díaz Sardoy
Sofía Garzón Prada

El programa Hilos Culturales inició su segundo ciclo en mayo del 2022. En esta segunda etapa nos encontramos frente a nuevos desafíos, cambios de gestión en la Secretaría de Extensión y la coordinación general del programa. Muchas de las integrantes que contaban con experiencia del ciclo anterior, no pudieron continuar, lo que nos invitó a tomar un tiempo para conocernos y consolidar el nuevo equipo de trabajo. Fuimos recuperando las experiencias de los años anteriores, marcando cronogramas posibles, asumiendo los desafíos que dejó la post pandemia en el primer año donde se retomó la presencialidad plena.

Una de las demandas a Hilos vino de la mano de una agrupación de Sierras Chicas, que en un primer momento identificamos como "Nietes". Comenzamos a establecer vínculos, al principio con una de sus referentes y luego con les integrantes del colectivo. Sus actividades habían iniciado allá por marzo del 2020 en el Parque de la Memoria de Sierras Chicas, cuando el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dejó a les referentes mayores, sin la posibilidad de poner el cuerpo a ese espacio que les convocaba.

El trabajo con la agrupación de jóvenes fue una de las instancias más enriquecedoras del año 2022, a continuación iremos compartiendo parte de ese proceso de intercambio de la tarea extensionista.

Hilos en Sierras Chicas

Durante el mes de junio se realizaron las primeras reuniones presenciales con les integrantes del colectivo, a quien erróneamente identificamos como Nietes, debido al nivel de Filiación con familiares y amigos de Desaparecidos; fue contundente la respuesta de sus miembros al no etiquetarse, simplemente pidieron ser nombrados como "Jóvenes del Parque". El colectivo está conformado tanto por nietes de personas desaparecidas en la Dictadura cívico militar, pero también por jóvenes de Sierras Chicas que pertenecen a diferentes agrupaciones de la zona. Tras estos primeros encuentros comenzamos a preguntarnos al interior del equipo de Hilos, qué otras necesidades subyacen ¿Por qué se estaba buscando a la Facultad de Artes? ¿Qué podíamos aportar desde nuestro lugar? ¿Qué significa Nombrarse?

¿Por qué el rechazo a enunciarse en relación a algo ya construido? Comenzamos de manera conjunta a pensar la identidad y encontrar la propia voz.

Como mencionamos anteriormente, la agrupación nace espontáneamente al "tomar la posta" porque "les viejes", en palabras de elles, en tiempos de ASPO no podían estar presentes en las fechas que convocaba el espacio: Día de la Memoria por la Verdad y Justicia, 24 de Marzo, Ofrenda a la Pachamama durante el mes de agosto (Pachamama), y el aniversario por la Noche de los Lápices el 16 de septiembre Festi Suena Rebelde.

Desde que tienen recuerdos, "Jóvenes del Parque" se nombran como niñes que crecieron y participaron con sus familias de los encuentros, celebraciones y conmemoraciones realizadas en dicho espacio: armando claveles rojos, cuidando el espacio, decorándolo, reuniéndose, corriendo y jugando mientras los más grandes dirigían las actividades, como una gran familia. No todes tuvieron un familiar directo desaparecido, pero les une la amistad, la cercanía y la memoria, como espacio de reflexión por los Derechos Humanos. Algunos de sus integrantes formaron parte de los centros de estudiantes de sus colegios y hoy, jóvenes universitarios miembros de distintas agrupaciones y espacios de militancia, se convocan en el Parque para pensar la práctica política desde otro lugar: sin etiquetas que limiten, más bien, en palabras de elles, con una lógica distinta "que oxigena". En su mayoría son jóvenes referentes de entre 20 y 25 años, algunes terminando sus estudios universitarios, otres recién iniciando. Llevan adelante espacios de compromiso social e intervención sociocultural, como radios comunitarias, productoras de contenidos o cargos en subsecretarías del municipio de Río Ceballos. Como "jóvenes del Parque de la Memoria" se perciben como "herederos", como la nueva generación que quiere sostener la memoria activa, reflexiva e invitar a otres a construir identidad desde allí, pensando en la política, el ejercicio de la ciudadanía y los derechos humanos hoy.

De los intercambios que tuvimos con Jóvenes del Parque, surgieron dos demandas concretas de:

1- Herramientas, para documentar y construir la identidad: ¿Cómo decir, contar, narrar desde su propia voz? Estas herramientas

serían para proporcionar hacia el interior del grupo, como modos de crear y construir colectivamente.

2- Herramientas de producción, stencil, performance, podcast, para alguna intervención o acción concreta en algún evento al servicio del territorio donde se mueven. Por otro lado, estas herramientas estaban pensadas con un propósito específico: el de la comunicación o difusión hacia la comunidad.

Con estas herramientas, la agrupación consideraba que podrían extender su acción pero también profundizar aún más en los sentidos que las acciones concretas despliegan. Como hemos mencionado, para Jóvenes del Parque los debates sobre Derechos Humanos deben poblar las calles, salir a conquistar espacios, en fin, seguir convocando.

Durante el mes de agosto se plantearon dos instancias de encuentro para llevar a cabo el intercambio de herramientas: una con les jóvenes en las instalaciones de la Facultad de Artes y otra en Sierras Chicas.

PRIMER ENCUENTRO

El Mashup Como Gesto Político: Algo en Común

El día 19 de agosto se realizó el primer encuentro en el Pabellón Brujas y se llevó a cabo un intercambio genuino de su trayectoria e identidad con registros y producciones que tenían en redes, de las diferentes organizaciones a la que pertenecen; desde el equipo de Hilos se compartió el recurso del "mashup". El término hace alusión a un collage, un rejunte de fragmentos o retazos. Desde el punto de vista musical puede entenderse como un recorte de fragmentos que suenan de manera sucesiva, o como la superposición de líneas melódicas que suenan en simultáneo conformando una trama polifónica compuesta por líneas melódicas extraídas de diferentes temas musicales.

Para el primer encuentro se tomaron las secciones más conocidas de algunas cumbias, pop, rock nacional, riffs de clásicos de los 70, etc. Comenzamos a cantar al unísono, de manera sucesiva los estribillos seleccionados. Al finalizar invitamos a que cada une elija el fragmento

con el que se sintiese más cómodo en cuanto al registro vocal y a gusto con la melodía, para continuar cantando a lo largo de la interpretación. En ese momento el resultado musical fueron 3 melodías diferentes sonando al mismo tiempo. Para ello cada quien debía sostener la línea elegida, tratando de mantener la afinación y al mismo tiempo escuchar a le compañere que cantaba algo diferente para no perderse; concentración en lo individual, pero sin dejar de atender al conjunto. El objetivo consistió en la experiencia de sentir que aún cuando cada une realizaba algo diferente, entre todes formábamos parte de algo en común: una unidad sonora.

En este caso los fragmentos de temas musicales de distintas épocas, autorías y estilos compartían *algo en común*: una base armónica, una misma secuencia de acordes. Ahí residía la magia de coincidir en las diferencias y "sonar bien". La metáfora de la polifonía como construcción colectiva y democrática no hubiese sido posible sin hacer hincapié en lo común. No en ser iguales, sino conservar lo particular sin perder de vista eso que hace que podamos sonar juntes. ¿Cuántas melodías caben en 4 acordes? Cuántas identidades, generaciones entran en el Parque de la Memoria... cómo dialogan "les viejes", les adultes y les Jóvenes... así como en el mushup, la dosis justa entre poder sostener mi propia línea, que me da identidad, y al mismo tiempo poder escuchar otras voces que, aunque con otras direcciones, confluyen en los mismos acordes, es *lo común*. De esta manera el mashup se convirtió más en un gesto político, que en un hecho sonoro y musical, reunión de la diferencia, lo individual y lo colectivo.

SEGUNDO ENCUENTRO

Tomando la Posta

Luego de aquel primer intercambio, acordamos una segunda fecha para el 27 de agosto, en el que la Facultad de Artes acercaría las herramientas que les Jóvenes nos habían solicitado. La instancia se había pensado para realizarse en Sierras Chicas, esperando que la presencia fuera mayor en número. Pero surgió algo oportuno que ni Hilos ni Jóvenes del Parque habíamos previsto: las familias y amistades del Parque de la Memoria eligieron ese mismo día para hacer el rito de

la Pachamama, y Jóvenes del Parque nos extendió la invitación para que participáramos. Con gran alegría decidimos que los talleres en los que habíamos pensado podían esperar a un futuro encuentro.

Llegó el día 27 de agosto, donde tanto "les viejes" como "les jóvenes" estaban convocados a la ceremonia de la Pachamama en el Parque de la Memoria. Desde hacía cinco años que las familias y amistades realizaban esta ceremonia en el Parque, pero en 2022 era la primera vez que se realizaba luego de la pandemia, por lo que estaba rodeada de un alto valor simbólico. Para el segundo encuentro, de manera conjunta recuperamos frases, anécdotas y un poema colectivo que había sido escrito para los 15 años del Parque de la Memoria de Sierras Chicas. Mientras se preparaba la ceremonia, a su lado sucedía un intercambio intergeneracional y cultural, usando la palabra, el beat y las bases del freestyle, para hacerlas dialogar con la improvisación y coplas propias del canto con caja.

El encuentro terminó marcando su propio pulso. Luego de la ceremonia, previo al almuerzo compartido, fuimos testigos de la transición y la convivencia, de un grupo que dialoga y construye la identidad desde la escucha, discusión y consenso. Como en una mesa familiar extendida, escuchamos experiencias, discusiones sobre el rol de las mujeres en la militancia años atrás haciendo el locro, empanadas, y con la convicción que dando a luz, gestaban a nueva generación que traía consigo la simiente del cambio. El ida y vuelta de mates, memoria y experiencias nutría la ronda y entraban en diálogo con las jóvenes referentes que volvían de Chubut, tras conmemorarse el "50 aniversario de la Masacre de Trelew," politólogas, que al mismo tiempo participaban del programa nacional "Pasa La Posta".

Otra vez el mate, los silencios, el circular de la palabra, ellas, sentadas en reposeras con sus manos arrugadas y cabellos blancos, compartiendo con las pibas, que motorizaron la logística previa al almuerzo, pero habitando ese tiempo sin tiempo, de escucha, de miradas y compartir rodeado de un profundo respeto. Cerca de la ronda, otros jóvenes, sentades en el suelo, tocaban canciones de Silvio Rodriguez que sonaban como música de fondo. Y más allá entre los árboles corrían y jugaban niñes que quizás en un futuro se preguntarán quiénes son esos árboles que les amparan y dan refugio. Ahí estábamos compartiendo con quienes guardan en sus vidas los

relatos y experiencias por la memoria y los derechos humanos, junto a les que hoy decidieron "tomar la posta"; poniendo en valor el recorrido y la experiencia compartida, reconociendo las luchas y trayectorias de "les viejes" y tratando de continuar con un legado que tiene su historia aportando lo nuevo: sus miradas y voces.

Un Espacio Cargado de Vida

El círculo de piedras ubicado en el parque, se mantenía con especial cuidado, utilizando una pintura especial para conservar los nombres grabados de las compañeras y compañeros desaparecidos en y de Sierras Chicas, durante la dictadura cívico militar. Esa pintura, evitaba la formación de hongos, líquenes y musgo en las piedras cuidadosamente grabadas. Cada familia fue asignándole al mismo tiempo un árbol nativo que es memoria viva de ese compañere desaparecide. En el 2020 quienes se hicieron cargo de las tareas de mantenimiento del parque fueron "les jóvenes" y sin darle mucha vuelta decidieron remarcar los nombre grabados con pintura blanca para que pudieran leerse bien. Para "les viejes" el grabado sobre piedra y protegido con pintura incolora tenía como objetivo evitar la sensación de cementerio y que las piedras no evocasen lápidas. Por su parte, les jóvenes, sin saber con qué intenciones habían sido tomadas las elecciones previas a elles, solo querían que esos nombres cobraran relevancia, que no cayeran en el olvido. Así se veía este momento de transición, donde la intervención sobre las piedras adquiría significados distintos para cada generación y las acciones, la carga simbólica de "les de antes" era resignificada por "les de ahora". Nombres visibles sobre un fondo gris, que resuenan y se unen a la música que nos envolvía en un espacio lleno de vida. Como nos compartían algunes de les jóvenes: "por más que los nombres estén de blanco, esto nunca va a ser un lugar de muerte, hay árboles, hay memoria compartida, hay juegos, niñez y jóvenes corriendo compartiendo y decorando un espacio vivo, que crece, y va tomando otras formas". La paradoja social que no sin dolor y lucha, transforma, resignifica la muerte, la injusticia y el terrorismo en memoria colectiva, viva, que moviliza a las generaciones que siguen a continuar con la promoción y conquistas en materia de derechos humanos.

Para terminar este relato de experiencias con les "Jóvenes del Parque" nos preguntamos ¿será que necesitaban hacer visible su paso por el parque? ¿Será que al remarcar los nombres, también afirmaban su pertenencia al espacio, dejando una marca que ayude a encontrarse dentro del colectivo que los contiene? Será que en las microdecisiones quedan expuestas las búsquedas y la necesidad de afirmar su lugar, sus voces e identidad, en una acción que resignificó aquello que permanece y perdura grabado en piedra... la memoria. Esas piedras inertes están llenas de vida, que late y pulsa y abriéndose paso en las búsquedas de un colectivo de jóvenes que se preguntan cómo, por dónde, con y para quiénes continuar. Para no hacerlo desde el mandato sino con plena conciencia del ir siendo y haciendo con. El devenir, "jóvenes del parque" y lo que ambos implican a 47 años del golpe y con la democracia como bandera en su territorio, las Sierras Chicas.

Para ir cerrando como integrantes del equipo quedamos muy contentes con la intervención. Fue de una gran riqueza, un intercambio potente de articulaciones, saberes y experiencias. Nos ayudó a consolidarnos como equipo y encontrarnos en el territorio aprendiendo de lo emergente, dejando que el pulsar de aquello que acontecía fuese marcando por dónde y cómo seguir. El resultado fue la experiencia. En este telar, también fuimos construyendo nuestra identidad grupal. Esta valiosa experiencia quedó registrada y documentada para socializar, a través de las vías de comunicación de la Secretaría y el Programa.

"Que se vuelva historia y no se pierda la memoria"

Sofía Bono Prado

Estudiante de la Licenciatura en Teatro, Departamento de Teatro - Facultad de Artes. UNC. sofia.bono.prado@mi.unc.edu.ar

Lorena Ledesma

Docente. Coordinadora del Programa Hilos Culturales. Facultad de Artes. UNC. lorena.ledesma@mi.unc.edu.ar

Proyectos de extensión realizados en 2022

Proyectos radicados en la Facultad de Artes 2022-2023

La Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes, a través de su Área de Vinculación con la Comunidad abre convocatoria para la presentación de Proyectos de Extensión en Artes a radicarse en la Secretaría.

Dicha convocatoria apunta a fortalecer la realización de proyectos extensionistas, fomentando la vinculación de la Facultad de Artes con el medio a partir de las diferentes disciplinas y áreas de conocimiento de nuestra institución.

Los proyectos seleccionados en dicha convocatoria iniciaron sus actividades en abril de 2022 y las continuarán hasta diciembre de 2023. En las siguientes páginas les invitamos a leer el convite de algunos de ellos con las reflexiones que surgieron de ese primer año de trabajo.

Benjaminos y Estudiantes de la Cátedra de Violín Con-Cuerdan en Haydn

Nicolás Villafañe
Música - FA

Ivana Berruezo
Música - FA

Área académica:
Música - Facultad de Artes - UNC

Nombre del proyecto:
Benjaminos y Estudiantes de la cátedra de violín con-cuerdan en Haydn

Cátedras participantes:
Instrumento principal (violín) 1 a 5/ Licenciatura en Interpretación Instrumental/ Música/ FA

Organización/es participantes:
Asociación Civil "Benjaminos"

Director:
Nicolás Villafañe

Integrantes:
Pedro Aballay, Belén Patiño, Andrés Becerra, Ivana Berruezo, Matías Rivas.

"Cuanto mejores y más precisos sean los esfuerzos, cuanto más completos y dedicados mayor será la recompensa [...] esta concepción de un presupuesto personal es válida para la vida en general y subraya la importancia de la conciencia, del ejemplo y de la integridad y honestidad; cuando trabajamos con el violín estamos solos y lo que ocurra durante esas horas de aislamiento es crucial para lo que vaya a ocurrir ante una audiencia"

Yehudi Menuhin

Introducción

Este proyecto toma como punto de partida una experiencia de carácter colectivo y comunitario por excelencia: hacer música. De esta manera, bajo una mirada social de la interpretación musical y del rol del músico como parte de un todo al que se integra, la idea de conjunto surge transformadora de quienes forman parte. Así, a través de la preparación conjunta de la Sinfonía n°94 de Haydn, en Sol mayor ("La sorpresa"), Benjaminos (jóvenes integrantes del proyecto Orquesta Sinfónica Benjaminos: OSB) y los alumnos de la cátedra de Instrumento Principal (violín) de la Facultad de Artes (FA) transitan una serie de diversas actividades compartidas (ensayos y clases grupales, intercambio de experiencias, etc.), que articulan a ambas instituciones y, que sirven como disparadores de nuevas ideas y generadoras de nuevos saberes. Esta vinculación entre ambos espacios de formación artística, promueve los canales necesarios para el desarrollo de las potencialidades individuales de cada miembro de estas agrupaciones y genera oportunidades reales dentro de los espacios de formación universitaria y profesional (específicamente musicales).

Debemos tener en cuenta que hace algunos años las carreras de instrumento eran un espacio reservado solo para aquellos instrumentistas que ya poseían un amplio conocimiento en la materia, lo que configuró a estas cátedras como inaccesibles, inabordables, para quienes desearan continuar sus estudios teniendo ciertos aprendizajes adquiridos. ¿Quienes entonces tenían la oportunidad de ingresar a estas carreras universitarias? La respuesta indica que solo alumnos que habían sido formados desde niños, con profesores particulares.

Hoy la realidad es diferente, la universidad se transformó, se volvió más permeable a la comunidad a la que pertenece. En gran medida tiene que ver esto, con el trabajo extensionista, y por otra parte que los planes de estudios se han actualizado.

A su vez la oferta en educación no formal, se amplió con el auge de los proyectos de orquestas barriales como medio para la inclusión social, haciendo posible que el acceso al conocimiento sea alcanzado por sectores populares.

Expresado esto, es que las condiciones estén dadas para establecer un vínculo, en este caso con la Orquesta Sinfónica Benjaminos a través del proyecto de extensión universitaria, para captar a los jóvenes y adolescentes músicos formados o que se estén formando en esta orquesta y abrir el espectro de posibilidades para ellos. La intención es que tomen contacto con la universidad y desmitifiquen el hecho de que es una carrera que los deja en los márgenes. "Ocurre que en una sociedad devastada, fragmentada y temerosa, la estigmatización, la demonización, la victimización aunados a la descalificación de ciertos grupos sociales se sostienen en la necesidad de encontrar explicaciones plausibles a lo que sucede" (Kantor, 2008, p. 25). Por ello es que los jóvenes de ciertos estratos sociales perciben (no son ajenos) aquella

demonización que la sociedad inflige sobre ellos, echando por tierra cualquier intento de superación.

Revalorizarlos, volver a facilitarles las oportunidades, si es que alguna vez las tuvieron, brindándoles las herramientas para que forjen su quehacer musical, desde la dedicación y empeño al que alude de algún modo el violinista y maestro Yehudi Menuhim.

Los Objetivos Específicos que Planteamos en NuestroProyecto Fueron:

▪ Colaborar en la construcción, perfeccionamiento y adaptación de estrategias de lectura, estudio y ensayo, de un repertorio orquestal específico: Haydn, Sinfonía nº 94, Hoboken I: 94 en Sol mayor, "La sorpresa" o "La del toque de timbal".

▪ Compartir e intercambiar vivencias particulares, experiencias artísticas y conocimientos académicos entre los jóvenes integrantes de la OSB y los alumnos de la cátedra de Instrumento Principal (violín) de la FA.

▪ Crear los canales necesarios para el desarrollo de los integrantes de la OSB, proyectando oportunidades reales dentro de los espacios de formación universitaria y profesional (específicamente musicales).

▪ Relevar, analizar y potenciar el capital humano-artístico de los jóvenes integrantes de la OSB.

▪ Recolectar, clasificar, procesar la información relevada oportunamente y arribar a las conclusiones correspondientes.

▪ Compartir la información obtenida de este proyecto a través de los canales de divulgación creados a tal fin.

▪ Visibilizar las actividades realizadas del propio proyecto a los fines de dar a conocer los espacios naturales de acceso a la formación académico-profesional dentro de la institución universitaria.

Recuperando la Experiencia

Este proyecto de extensión tiene dos años de vigencia 2022-2023.

Lo primero fue organizar equipos de trabajo, un grupo se encargó del registro (videos y fotos), otro grupo de la parte comunicacional.

Antes de la vinculación de los alumnos de la FA y los alumnos de OSB, se les entregó a los primeros una encuesta a completar haciendo preguntas sobre este proyecto orquestal, indagando qué sabían, que conocían del mismo y qué imaginaban también.

A continuación se realizó el primer encuentro el día 21 de mayo del 2022 en el salón de usos múltiples donde funciona la Orquesta, ubicado en Villa La Tela. Los alumnos de la FA hicieron un recorrido conociendo el edificio, sus instalaciones y cómo se organizan los grupos de trabajo. Observaron las clases de instrumentos de viento, percusión, y cuerdas, tomaron nota de qué realizaba cada docente desde su espacio, observaron las dinámicas de trabajo de cada docente en su clase.

Posteriormente se dio lugar al ensayo con toda la orquesta y se sumaron tocando los alumnos de la FA. En ésta oportunidad se trabajó la obra para la muestra final, el 2do movimiento de la sinfonía "La Sorpresa" de Haydn. El profesor de la FA tocó un fragmento de la sinfonía en el violín, puntualizando aspectos musicales, los alumnos de la OSB escucharon atentamente las indicaciones propuestas.

Luego del ensayo se compartió el almuerzo: este momento fue clave en la generación de un ambiente distendido que permitió a su vez la generación del diálogo y la comunicación con el otro.

A continuación un alumno de la FA, junto con uno de los profesores de la OSB, tocaron algunas chacareras en violín y guitarra, captando la atención de los alumnos de la OSB.

> La improvisación que es una actividad auditiva por excelencia está ausente en la educación musical formal, pero está reconocida en muchos programas instrumentales: Orquesta juveniles, aulas y contextos fuera de currícula. Pero los estudiantes de música clásica

> tanto de programas instrumentales como en programas generales, seguramente se beneficiarán tomando parte en una variedad de actividades "reales" de copia auditiva tanto como la improvisación y la experimentación más frecuentemente de lo que tienden a hacer en el presente. (Green, 2002, p. 235)

El texto de Lucy Green que ya tiene dos décadas remarca este aspecto que aún hoy es habitual en la formación instrumental y es que no se le da lugar a la improvisación. Es por ello que uno de los alumnos de la FA que ha transitado un recorrido desde ese lugar, captó el interés de muchos de los que estaban presentes.

El segundo encuentro se realizó el 8 de agosto del 2022. En esta oportunidad los alumnos de la OSB se trasladaron a la Facultad de Artes.

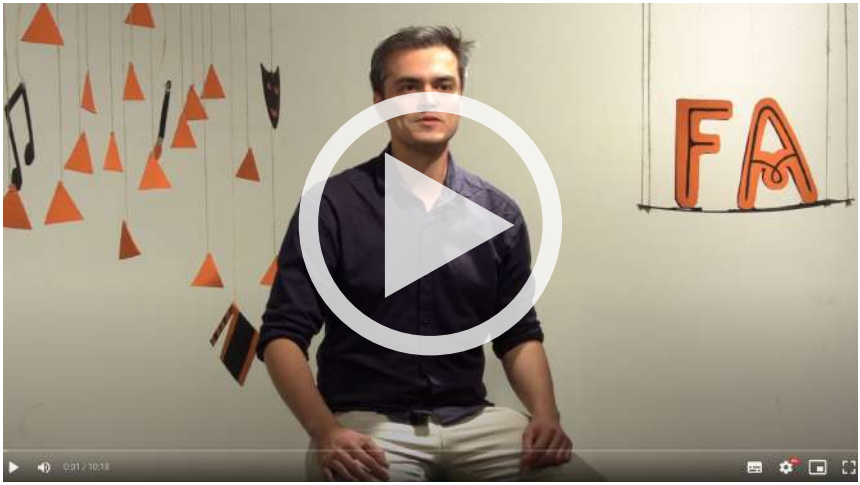
"Los adolescentes descubren las ciudades a medida que se van descubriendo a sí mismos: se buscan y se desencuentran en la ciudad, escapan de los ámbitos habituales de sus familias y en esas intentonas son fielmente seguidos por sus pares y amigos" (Urresti, 2018, p. 10). La adolescencia, el grupo etario al que pertenece la mayoría de los alumnos de la OSB, es un grupo móvil como indica Urresti, que está buscando su identidad a través de los diversos territorios que frecuentan. Por ello es crucial abrir las puertas de la UNC, dado que están receptivos a transitar nuevos lugares y de aquella experiencia surge la decisión de continuar los estudios y ser parte de ese territorio que es la universidad pública.

En este encuentro los alumnos hicieron un recorrido por las instalaciones de la institución para conocer sus aulas, y observar cómo estaban equipadas, con pianos, pizarras, etc.

Luego en el aula donde se dicta la clase de violín, fueron reunidos todos los alumnos, de ambas instituciones, y alumnos de la OSB presenciaron la clase de alumnos de la FA y tomaron nota de las correcciones que hacía el profesor.

Fue una clase abierta dado que el profesor les preguntó a los alumnos de la OSB qué opinaban de lo que habían escuchado, algunos participaron diciendo su parecer, otros tan solo escucharon a los alumnos de la FA tocar. Luego algunos integrantes de la OSB que se animaron (en su mayoría los alumnos adolescentes del proyecto, los más grandes) tocaron un fragmento de alguna canción que sabían y el profesor les dio indicaciones en el sentido de ¿cómo mejorar aquello que habían ejecutado en el violín?

El tercer encuentro se realizó el día 17 de septiembre del 2022 en el salón de usos múltiples de la sala cuna Benjaminos, dentro del horario habitual del ensayo de la OSB (sábados de 10 a 12 horas). Fueron invitados a tocar los alumnos de la FA, se trabajaron dos obras más en este ensayo (un tinku y un carnavalito) a parte de La Sinfonía de Haydn. También en esta oportunidad se sumaron a tomar registro alumnos de la carrera de Cine para un trabajo final de una de sus materias. Con el material de este encuentro y de algunas clases en la UNC, realizaron el siguiente trabajo audiovisual:



A Modo de Cierre

La experiencia realizada hasta el momento fue muy enriquecedora para ambas partes, tanto para los alumnos de la cátedra de instrumento como de la orquesta Benjaminos. Recabando información con las encuestas realizadas a los alumnos de la FA, es que se vislumbran algunas ideas previas de cómo era el funcionamiento de la orquesta. Por ejemplo, se pensó que no había un docente para cada instrumento. Los alumnos de la FA pudieron observar que esto no era así, e incluso los grupos estaban muy bien organizados con cada docente a cargo, optimizando al máximo el tiempo de clase. Este contacto con docentes talleristas, y con el trabajo real que hicieron, los construye no sólo como estudiantes universitarios sino como futuros docentes o profesionales. Por su parte los alumnos de la orquesta pudieron observar cómo funcionan las clases en la universidad e incluso participar ya sea tocando o emitiendo una opinión.

Estos dos mundos en torno a la educación recuerda un texto de P. Freire, en donde relata un diálogo entre un campesino, Ciço, de Mina Gerais, con el antropólogo Carlos Brandão y dice:

> Usted llega y me pregunta Ciço, ¿Qué es educación? Está bueno pues, yo lo pienso, lo digo. Entonces vea, usted dice: "educación" ahí yo digo: "educación". La palabra es

> la misma ¿verdad? la pronunciación quiero decir. Es una misma: educación. Pero entonces yo le pregunto a usted ¿es la misma cosa? ¿Estamos hablando de lo mismo cuando decimos esa palabra? ahí yo digo: no. yo se lo digo a usted así tal cual: no, no es lo mismo. Yo creo que no.(Freire, 2015, p. 72)

Cabe preguntarles a los alumnos, en general a todos pero sobre todo a los alumnos de la OSB ¿Qué es educación? La palabra allí debe dar cuenta de otra realidad, atravesada por las tareas domésticas, el cuidado de sus hermanos más pequeños, algunos alumnos quizá trabajan, entonces ¿Qué sería para ellos la educación? ¿Estudiar en la Facultad por ejemplo? ¿Qué sería la formación como intérpretes de un instrumento como lo es el violín?

Posterior a esta experiencia, nos quedan aún algunos encuentros más. Se proyectan dos ensayos generales, y el concierto de Benjaminos como cierre de las actividades del proyecto extensionista.

Referencias Bibliográficas

Freire, P. (2015). *Pedagogía de la esperanza*. Libreeducar ediciones. Buenos Aires.

Green, L. (2002). *Aprendizaje de la música pop*. Ediciones Morata. Madrid, España.

Kantor, D. (2008). *Variaciones para educar adolescentes y jóvenes*. Del Estante Editorial, 1a ed. Buenos Aires.

Menuhin, Y. (1987). *Siete lecciones con Yehudi Menuhin*. Real musical ediciones. Madrid, España.

Urresti, M. (2018). *Adolescentes consumos culturales y usos de la ciudad*. Disponible en: https://isfd87-bue.infd.edu.ar/sitio/upload/URRESTI1.pdf

Nicolás Villafañe

Profesor Instrumento principal (violín) 1 a 5 – Licenciatura en Interpretación Instrumental - Departamento de Música, Facultad de Artes. UNC.

Ivana Berruezo

Estudiante de la Licenciatura en Interpretación Instrumental (violín)- Departamento de Música - Facultad de Artes. UNC.

Proyecto Migrante

Ignacio Tamagno
Teatro - FA

Área académica:
Teatro - Facultad de Artes - UNC

Nombre del proyecto:
Proyecto Migrante

Cátedras participantes:
Taller de Composición y Producción Escénica III. Licenciatura en Teatro. FA - UNC / Taller de Composición y Producción Escénica IV. Licenciatura en Teatro. FA - UNC / Práctica Docente I. Profesorado en Teatro. FA - UNC

Organización/es participantes:
La Parisina Casa de Arte (Córdoba, Argentina)
Pasto Ediciones (Villa María, Argentina)
Feriantes de la Isla de los Patos
Miembros del equipo directivo de "La Tinta"

Director:
Marcelo Arbach

Co-director:
Ignacio Tamagno

Integrantes:
Maura Jorgelina Sajeva, Rodrigo Rafael Cuesta, Soledad Croce, María Florencia Moresi Groendijk, Eugenia Cortiñas, María Belén Jaimes, Araceli Genovesio, Hernán José Sevilla Guyot.

Presentación General

Proyecto migrante es un laboratorio de escritura con adolescentes de comunidades migrantes. Su objetivo es crear un espacio colaborativo en el que lxs participantes logren atravesar procesos de autocronicado y autodocumentación conjunta, desde estrategias creativas situadas y una metodología de trabajo colectiva e interdisciplinar. El proyecto tiene un fuerte anclaje en territorio y trabaja en estrecha asociatividad con agentes culturales diversos (organizaciones/colectivos migrantes; merenderos; centros culturales barriales; medios de comunicación alternativos; festivales de teatro; universidades; artistas; periodistas; referentes barriales; investigadores académicos; etc.).

El proyecto asume que la migración es un fenómeno comúnmente narrado desde su "exterior" (*la migración escrita por los que no migran*), situación que facilita la estigmatización/objetualización/estereotipación de lxs que migran. Las prácticas y los discursos artísticos, lejos de estar exentos de este "uso", muchas veces también objetualizan/instrumentalizan/museifican a las personas migrantes. El proyecto propone entonces un movimiento inverso, inaugurando un espacio (breve) en el que personas migrantes logren hacer "uso" de herramientas artísticas para escribirse/narrarse/practicarse a sí mismxs, desde estrategias de intercambio que nos permitan, a su vez, revisar y descolonizar nuestras propias prácticas creativas, para hacer emerger otras nuevas.

Además de en Córdoba, el proyecto se encuentra activo en las ciudades de La Plata (Argentina), Montevideo (Uruguay), Barcelona (España), Cáli (Colombia) y Santiago de Chile (Chile).

La "Isla de los Patos": Experiencia Específica Córdoba

En Córdoba el proyecto tiene por foco la Feria Cultural Peruana "Isla de los Patos", experiencia autogestiva de gastronomía popular impulsada por mujeres de la comunidad peruana. Sita en barrio Alberdi, la feria lleva ya más de veinte años de existencia, aunque actualmente sufre los embates de la crisis económica, el avance del desarrollismo inmobiliario y la falta de relevo generacional (algunas de las feriantes se encuentran ya en edad avanzada, sin transferencia inmediata de sus puestos, prácticas y saberes).

Cocinando salchipapa. Imágenes, cortesía de Anita Medero (La Tinta)

Allí el proyecto trabaja con dos adolescentes (tercera generación de feriantes), a quienes se las acompaña en un proceso de investigación en el interior mismo de la feria, durante el cual toman testimonio a las diferentes feriantes, material a partir del cual luego escribirán una serie de crónicas breves que den cuenta de la historia general de la feria así como de la historia de vida de cada feriante en particular.

Los textos resultantes son publicados en el medio digital "La Tinta", junto a una serie de registros audiovisuales de la feria elaborados por el mismo equipo de "La Tinta" en colaboración con la Feria. Estas crónicas también serán distribuidas en formato de piezas sonoras breves (elaboradas a partir de la lectura que las participantes hagan de sus propios textos), a través de la plataforma Spotify.

El proyecto busca rescatar la experiencia vital de las diferentes feriantes (sus memorias) y sus saberes gastronómicos específicos; reconstruir la (poliédrica) historia de la Feria; facilitar procesos de escritura en donde las feriantes se narren a sí mismas y cuenten su propia historia; promover la construcción de lazos intergeneracionales entre las mismas feriantes (cuyo rango etario oscila entre los 15 y los 80 años); y difundir la feria así como su oferta gastronómica entre la población general.

Metodología de Trabajo

Actualmente se trabaja en base a un encuentro semanal, de dos a cuatro horas de duración cada uno. Los encuentros ocurren en el Centro Cultural "La Parisina", aunque en algunas ocasiones el equipo también se traslada a las viviendas particulares de las diferentes feriantes. Durante cada encuentro, una feriante comparte una comida significativa de su puesto. A veces la feriante cocina allí mismo para la ocasión, y otras veces (en el caso de platos más elaborados, como tortas) trae la comida ya elaborada. A partir de esta comida, y desde preguntas habilitadoras, se establece una conversación en la cual la feriante: habla de su comida, expone su saber gastronómico, su rutina de trabajo; recorre la historia de cómo y de quién aprendió a cocinar, y por qué, así como cuáles fueron sus innovaciones respecto a esas recetas originales; rememora la historia de su puesto en la feria; comparte su propia versión sobre los orígenes de la feria; comparte anécdotas sueltas sobre el cotidiano de la feria; reconstruye su propio itinerario de migración; comparte sus miradas sobre el presente, sus anhelos de futuro y su relación personal con la práctica gastronómica que ejerce. Estas "conversaciones" son guiadas por las adolescentes

Violeta cocinera de la Feria. Imágenes, cortesía de Anita Medero (La Tinta)

Violeta y Alicia, cocineras de la feria, durante una de las jornadas de entrevistas. Imágenes, cortesía de Anita Medero (La Tinta)

participantes, quienes toman nota de las diferentes historias vertidas en cada encuentro. En este proceso son ayudadas por: la presidenta de la Comisión Directiva de la Feria; una doctoranda en antropología, especialista en la feria; el coordinador del taller-laboratorio. Algunos de estos encuentros, a su vez, son registrados audiovisualmente por el equipo de "La tinta".

Socios del Proyecto

Son socios del proyecto: la misma Feria (a través de su Comisión Directiva), el centro cultural "La Parisina" y el medio de comunicación alternativo "La Tinta". El proyecto cuenta con la financiación del Fondo Gestionar Futuro II del Ministerio de Cultura de la Nación, y es Proyecto de Extensión de la Facultad de Artes de la UNC.

El equipo de trabajo está conformado por: feriantes de la Isla de los Patos; miembros del equipo directivo de "La Tinta"; miembros del equipo directivo del centro cultural "La Parisina"; estudiantxs, egresadxs, docentxs e investigadorxs de la UNC.

Ignacio Tamagno

Egresado de la Licenciatura en Teatro. Facultad de Artes. UNC

Bordadoras en el Museo: Diálogo de Saberes y Construcción de Subjetividad

Mariana del Val
Artes Visuales - FA
Daniel Lemme
Cs. de la Educación - FFyH
Valeria Corzo Ferreyra
Artes Visuales - FA
Micaela Albrecht
Artes Visuales - FA
Inés Sandoval
Artes Visuales - FA
Itatí Rojas
Artes Visuales - FA
Vanina Quinteros
Artes Visuales - FA
Andrea Arossa
Cine y Tv - FA
Constanza Molina
Artes Visuales - FA
Sabrina Guidugli
Comunicación Social - FCC
Sabina Zamudio
Artes Visuales - FA

Área académica:
Artes Visuales - Facultad de Artes / Escuela Ciencias de la Educación - Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC

Nombre del proyecto:
Bordadoras en el Museo

Cátedras participantes:
Procesos de producción y Análisis II - Artes Visuales - FA
Plástica Experimental - Artes visuales - FA
Psicopedagogía - Ciencias de la Educación - FFyH

Organización/es participantes:
Museo Evita - Palacio Ferreyra/ ONG Mujeres Tras las Rejas/ Escuela Municipal Primaria de Córdoba Mutualismo Argentino (Adultos)/ Proyecto de Investigación Desde el Dibujo.

Directora:
Mariana del Val

Co-director:
Daniel Lemme

Integrantes:
Valeria Corzo Ferreyra, Micaela Albrecht, Inés Sandoval, Itatí Rojas, Andrea Arossa, Constanza Molina, Sabina Zamudio, Guidugli Sabrina, Quinteros Vanina.

Contacto:
marianadelval@unc.edu.ar/ daniel.lemme@unc.edu.ar

"En Ersilia, para establecer las relaciones que rigen la vida de la ciudad, los habitantes tienden hilos entre los ángulos de las casas, blancos o negros o grises o blanquinegros según indiquen relaciones de parentesco, intercambio, autoridad, representación. Cuando los hilos son tantos que ya no se puede pasar entre medio, los habitantes se van: se desmontan las casas; quedan sólo los hilos y los soportes de los hilos. Desde la ladera de un monte, acampados con sus trastos, los prófugos de Ersilia miran la maraña de los hilos tendidos y los palos que se levantan en la llanura. Y aquello es todavía la ciudad de Ersilia, y ellos no son nada. Vuelven a edificar Ersilia en otra parte. Tejen con los hilos una figura similar que quisieran más complicada y al mismo tiempo más regular que la otra. Después la abandonan y se trasladan aún más lejos con sus casas. Viajando así por el territorio de Ersilia encuentras las ruinas de las ciudades abandonadas, sin los muros que no duran, sin los huesos de los muertos que el viento hace rodar: telarañas de relaciones intrincadas que buscan una forma."

Las Ciudades invisibles - Italo Calvino.

Deseo

La experiencia de la pandemia, el aislamiento, la amenaza, las dificultades laborales y económicas, sin duda no pasó sin dejar huellas y en algunes profundas heridas.

El espacio de encuentro de Bordadoras en el Museo, sorteó las restricciones, las distancias y asumió el desafío de lograr que los hilos de colores, surcaran la ciudad de barrio a barrio, de casa a casa, de una cama a la otra en la habitación 27 del Rawson –en medio del murmullo de los pasillos y rostros cubiertos con barbijos–. Allí también tendieron puentes Lorena y su compañera de habitación.

Retazos de tela dibujados a lápiz atravesaron puertas, ventanas, soledades y convocaron a formar parte, a sumar puntadas para producir

un bordado colectivo que evocando producciones de María Martorell, dando cuenta que el encuentro puede superar las restricciones del espacio y el tiempo. Producirse, contra viento y marea, si la fuerza del deseo lo impulsa empecinadamente.

Fue justamente el deseo quien tomó el timón (ese motor insensato que en cada una, en cada uno, divisa horizontes, construye interrogantes, balbucea posibles respuestas, eriza la piel, erotiza el mundo).

El deseo que a veces se torna inconfesable o apenas ruboriza. Tan de todes y tan de cada une. Tan singular como nuestro nombre y nuestra historia. El deseo, los deseos, articularon el encuentro, el intercambio en el colectivo y con otros grupos como el proyecto "Intercambio de deseos" con mujeres privadas de su libertad, alojadas en el Penal N° 5 de Rosario, a través del taller "El Enredo" de la ONG Mujeres Tras las Rejas, durante el 2021.

Primer verano pos pandemia... los ojos vivaces y ansiosos se buscan y reencuentran, retornan tímidos los abrazos, amanece después de la tormenta.

Las palabras-puntadas van trazando formas en la piel, en los rostros –algo así es el encuentro– disparan sonrisas, carcajadas y también algunas lágrimas... de eso también se trata.

Retornar después del verano supone un ponerse al día, sin duda somos les mismos pero no siempre somos iguales.

El encuentro supone esa paradoja, requiere abrir un hueco, una hiancia que aloje la novedad que transportan nuestros huesos. Esa novedad que la vida como posibilidad de experiencia busca transmitir en los cruces de las miradas, en gestos expectantes o prometedores, buscando palabras siempre esquivas, palabras-eslabones que se organizan en frases, en proposiciones, en actos que dan cuenta de saberes que se ofrecen en el trueque incesante del encuentro.

La subjetividad se apropia, se adueña, sin pedir permiso, de esas experiencias, saberes, palabras, vivencias que buscan transmitirse, preguntas desafiantes o confrontaciones de perspectivas. Conquista esos saberes, los mezcla con los propios tanto que pierden la marca de

origen, se confunden y trastocan en una nueva producción que ya no es lo que éramos, ni es lo recibido. Se trata de un intercambio tan activo y singular que hace cada uno, cada una, que nos produce como novedad radical y a la vez no reconocemos fácilmente cuando nos miramos al espejo cada mañana o cada noche.

La subjetividad en tanto producción es devenir, estamos siendo y afortunadamente esa dialéctica a la que solo la muerte puede doblegar, no discurre en soledad, necesita de los retazos y puntadas de otres, de las palabras que nos nombran y nos cuentan, de las miradas que nos reconocen.

Caos

Despuntaba el otoño, comenzaron las conversaciones... se fueron planteando temas, inquietudes... y una palabra insistía, molesta, como piedra en el zapato desde que la propuso Sabina: Caos.

Caos. Algo de desorden, de madeja enmarañada, de no-saber-acerca-de-la-punta-del-ovillo.

Si el deseo crea el horizonte, el caos pareciera confusión y enredo.

Siempre alguien tira la primera piedra, claro y las ondas en el estanque comienzan a danzar y el agua mansa va tocando sensibilidades. Salpica y despabila, también revuelve el fondo y hace emerger hojitas desteñidas que portan mensajes del pasado o de adentro, que aún llevan el impulso del viento que las arrancó de las ramas llevándolas caprichosamente.

En cada quien la palabra resuena, hace olas, remueve el fondo, no igual, siempre en singular, en cada une. Con ese mar de fondo como suponer que el acuerdo fue inmediato, o sencillo. El caos se había hecho presente, interpelando a cada una. Aun así, ¡ni un paso atrás! Le plantaron cara y lo invitaron a la ronda. ¿Qué evoca en vos? ¿Qué me dice a mi? ¿Qué forma tiene? Por momentos generaba un cierto malestar... un rumiar un tanto incómodo. Pero cuando alguna plantea algo, no cae en saco roto, se toma entre manos, se le da lugar, no se trata de mirar para otro lado ni hacerse las distraídas. De eso se trata el arte del encuentro. Lo que alguien trae se toma, nos toma, nos interpela, y hay que hacer algo con ello, incluso descartar pero no sin haberlo alojado.

Alguien, busco ayuda para hacer hablar a ese invitado a la mesa de bordar... un tal Pessoa, ya finado, prestó sus palabras. Valeria tira otra piedra en el estanque, más ondas en el agua... más sentidos se desatan y bordean esa palabra que comienza a dar que hablar entre mate y mate...

"La noche y el caos forman parte de mi.

Me remonto al silencio de las estrellas.

Soy el efecto de una causa del tiempo,
del Universo [quizás lo excedo].
Para encontrarme, debo buscarme entre las flores,
los pájaros, los campos y las ciudades,
en los actos, las palabras y los pensamientos de los hombres,
en la noche del sol y las ruinas olvidadas de mundos
hoy desaparecidos.
Cuanto más crezco, menos soy.
Cuando más me encuentro, más me pierdo.
Cuanto más me pruebo, más veo que soy flor
y pájaro y estrella y universo.
Cuanto más me defino, menos límites tengo.
Lo desbordo todo. En el fondo soy lo mismo que Dios.
Mi presencia actual contiene las edades anteriores a la vida,
los tiempos más viejos que la tierra,
los huecos del espacio antes de que el mundo fuera."

Fernando Pessoa - Anarquismo

A partir de esa visita se sucedieron otras: el psicoanálisis, la filosofía, las vivencias personales, la poesía se incluyeron en la ronda, mientras se enhebran agujas, se comparte una torta, algún dolor, o alguna alegría.

El encuentro es intercambio. Intercambio de palabras, de saberes, de experiencias, de modos de hacer, de sentimientos y silencios. Un intercambio fecundo porque de él nacen preguntas, cuestionamientos, discusiones y se alumbran nuevos sentidos que muchas veces transforman el modo naturalizado de ir desplegando la existencia. Allí reside su potencia subjetivante, no quedamos iguales después de ese tránsito.

Ya se arman los bastidores, ya cobran vida en las mentes y en los dedos diversas formas que dicen con hilos de colores esa incómoda palabra: Caos. Ya las charlas, la poesía, lo que se fue sentipensando en la parada del ómnibus o tendiendo la ropa, comienza a tramarse. Tramar, como una travesura o un viaje soñado, a tramar la figura, que da cuenta del singular modo de asignar sentido al caos que surge de cada quien. Justamente. De eso se trata la subjetividad, de desplegar nuestro singular modo de asignar sentido.

No hay final, se trata de discurrir como las nubes, como las naves, como la vida...

Intercambio

Después vendrá un viaje, una muestra de bordados en Buenos Aires, chusmear un rato en cada habitación del hotel antes de dormir, reír, sorprenderse, comprar ovillos de hilo re baratos en el Once. Volver.

Muchas actividades se realizaron durante el año 2022 en el marco del proyecto Bordadoras en el Museo. Al igual que el año anterior, tuvimos la oportunidad de llevar adelante un intercambio con un espacio colectivo de mujeres: el Espacio Filomena, perteneciente al Centro de Integración Comunitario de Barrio Cabildo, en el que se reúnen mujeres con problemáticas de violencia de género. Realizamos tres encuentros en el CIC, y uno en el Museo Evita.

También pudimos encontrarnos con mujeres del Movimiento Campesino que vinieron a visitarnos desde Paso Viejo a compartir su perspectiva sobre economía feminista y sus experiencias de luchas. Y otros momentos de intercambio con cultivadores de las artes plásticas, la filosofía, la antropología, el psicoanálisis.

Fuimos invitadas a realizar una muestra por motivo del 75° aniversario del fallecimiento de Evita en el mes de julio. Como decisión grupal se estableció trabajar a partir de frases de Evita. Leímos libros, compartimos reflexiones, imágenes y material audiovisual sobre la vida y obra de Eva. Cada una desarrolló su bordado a partir de esta búsqueda.

Expusimos la muestra "Bordar Evita" y "Bordamos para que se cumpla" en la Casa de Córdoba (CABA) en el mes de octubre. A la misma pudimos viajar la mayoría de las Bordadoras.

Participamos en las II Jornadas "Vení a dibujar al Museo", realizadas en el mes de octubre por el equipo de investigación "Desde el Dibujo" (FA, UNC). Para esta actividad invitamos a bordar tomando como disparador un conjunto de fragmentos de poesías de diversas autoras.

En la Noche de los Museos, que se llevó a cabo en noviembre, realizamos una actividad abierta al público en la cual invitamos a bordar e intervenir una pieza colectiva bajo la consigna: Bordar Alas. Bordamos una gran bandera con mariposas para mantener viva la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa Mirabal (llamadas por el pueblo cariñosamente "Las mariposas"), de cuyo femicidio fue responsable el dictador de República Dominicana, Leónidas Trujillo, ocurrido el 25 de noviembre de 1960.

Discurrir, Como el río, Como el Viento, como las Palabras

En este artículo, describimos sintéticamente algunas de las actividades desarrolladas en el transcurso del año 2022, pero intentamos fundamentalmente construir un relato –siempre inacabado– de los procesos y experiencias que bordan con hilos invisibles, pero consistentes las subjetividades que emergen en la práctica del arte como estado de encuentro. Para quienes se acercan por primera vez a este proyecto les contamos que Bordadoras en el Museo comenzó en 2016 sin interrupciones. Cada año un grupo de mujeres de sectores populares y estudiantes y docentes universitarias nos reunimos en el Museo Evita - Palacio Ferreyra a bordar.

Desde un principio, nos expresamos a través de la técnica del bordado –rescatado como un saber de una de las mujeres–. Es a partir de allí, que compartimos y pensamos temáticas en común para debatir, poner en duda, experimentar y simbolizar en la materialidad hilos y puntadas.

LUCHA
POR
LO
QUE
QUIERAS

Mariana del Val

Docente titular Cátedra Plástica Experimental, Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Daniel Lemme

Docente adjunto Cátedra Psicopedagogía, Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC.

Valeria Corzo Ferreyra

Egresada del Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Micaela Albrecht

Adscripta Cátedra Plástica experimental, Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Inés Sandoval

Egresada del Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Itatí Rojas

Egresada del Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Vanina Quinteros

Estudiante del Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Andrea Arossa

Egresada Licenciatura en Cine y Tv, Departamento Cine y Tv - Facultad de Artes. UNC.

Constanza Molina

Egresada del Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Sabrina Guidugli

Docente/ Egresada Comunicación Social, Facultad de Ciencias de la Comunicación. UNC

Sabina Zamudio

Estudiante del Departamento Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Reflexiones Sobre el Valor del Arte en la Educación

Zulema Isabel Borra
Teatro - FA

Myriam Elizabeth Mansilla
Teatro - FA

Luis Eduardo Ceballos
Teatro - FA

Área académica:
Teatro - Facultad de Artes - UNC

Nombre del proyecto:
Taller de reciclado para la realización de objetos artísticos: Teatro-foro, títeres, máscaras

Cátedras participantes:
Problemática de la Imagen Escénica / Diseño Escenográfico I, Departamento de Teatro - Facultad de Artes

Organización/es participantes:
Escuela Primaria Almafuerte

Directora:
Zulema I. Borra

Integrantes:
Laura Brito Garuti, Nerina Ávila, Marta Fontana, Matías Demian Vullo, Micaela Borra, Lucía Martinez, Myriam E. Mansilla

Contacto:
zuborra@gmail.com

Fuimos muy bien recibidos, la escuela nos abrió sus puertas amablemente; dado que tenían la experiencia previa de acoger a otros grupos universitarios de distintas facultades y recordaban en especial a estudiantes del Departamento de Cine de la Facultad de Artes.

El edificio escolar es luminoso, con ventanales; buena ventilación. Aulas medianas, un salón de usos múltiples, pasillos espaciosos con plantas, baños, comedor y todo muy limpio. Las instalaciones son confortables, hay patio de juegos, reciben los servicios del PAICOR.

El trato con les estudiantes es cordial, respetuoso, se les brinda atención y cuidado. No obstante, recibimos la preocupación de les docentes de 6to grado y directivos de la institución por la violencia como modo de contacto. Quizás se debe a la falta de educación emocional, como consecuencia del aislamiento social obligatorio, educación virtual, videojuegos violentos. Estas conductas se verifican, en les estudiantes de 6to grado fuera de la escuela, en el barrio.

Existen estrategias para acercar a la familia a la escuela, tales como talleres de artes plásticas a los cuales se convoca a les padres u en su defecto a otros familiares para trabajar juntos en un proceso de realización de un objeto. No obstante se pone más énfasis en los resultados que en el proceso creativo. Se parte de moldes provistos por la docente, y la tarea de los niños es predominantemente decorativa. No se cumple el aprendizaje de pasar de la bi a la tridimensión a través de pruebas, ensayo y error. Soportando la incertidumbre en relación a los resultados.

> El trabajo en las artes también invita a desarrollar la predisposición a tolerar la ambigüedad, a explorar lo incierto, a aplicar un juicio libre de procedimientos y reglas preceptivas. En las artes, la sede de la evaluación es interna y el llamado lado subjetivo de nosotros mismos tiene la oportunidad de entrar en acción. En cierto sentido, el trabajo en las artes nos permite dejar de mirar por encima del hombro y dirigir nuestra atención hacia el interior, hacia lo que creemos o sentimos. Esta predisposición se encuentra en la raíz del desarrollo de la autonomía individual.(Eisner 2020, p.27)

Otra desventaja es que el niño no se empodera, sólo puede hacer su tarea con la ayuda de adultos. Por otra parte, lo más frecuente es que ambos padres trabajen, es así que quedan en evidencia aquellos que no cuentan con una familia que pueda asistir a las actividades. Estos niños se angustian por no poder responder a lo solicitado.

El objetivo institucional, en parte se cumple, pero quizás podrían arbitrarse otros medios para lograrlo; ya que el tema generador y transversal para toda la escuela en el año 2022 era "Aprender a Ser".

El arte visual es por excelencia el idioma de los niños. Aquello que no pueden nombrar, lo que no pueden poner en palabras, lo pueden expresar - comunicar en el lenguaje plástico. A su vez el juego es su modo óptimo y natural de aprender, es necesario permitirlo y promoverlo como instancia de enseñanza - aprendizaje. El teatro abre la puerta para ir a jugar, contar historias... y aparece lo interdisciplinario espontáneamente, sin forzarlo.

El papel de las artes es importante para el cultivo de nuestro sistema sensorial y nuestra imaginación. Nos ponemos en contacto con nuestro mundo sensorial, el cual es una fuente de satisfacción y la imaginación es una fuente de placer basada en la exploración.

Acompañamos el proceso de una docente que recién se inicia, dentro de las horas de jornada extendida, horario interrumpido por el almuerzo en el PAICOR, proceso más lento(cartapesta), menos expectativas puestas en el resultado, cada niño trabaja en su máscara, con una docente atenta y con buen dominio de grupo, lo que a pesar de la incomodidad posibilitó el trabajo.

La máscara en sí no es el objetivo, adquiere sentido cuando se convierte en un disparador de la imaginación y surgen los personajes que pueden interactuar y contar una historia. Este juego da lugar a otras disciplinas, aparece el teatro, la lengua, la música. El trabajo en grupo por un objetivo común, aporta aprendizajes significativos; del orden de la participación responsable y el compartir.

Hay supuestos vagos en el inconsciente colectivo, respecto del estigma de las artes; en relación a no creer que ocupa un rol importante en la sociedad. En oposición a estos supuestos. Dice Elliot W. Eisner:

> Aprendemos a diferenciar y a discriminar, a reconocer y a recordar. Lo que al principio era una respuesta refleja, una función del instinto, se convierte en una búsqueda gradual del estímulo, la diferenciación, la exploración y, con el tiempo, del significado. Nuestro sistema sensorial se convierte en un medio por el que proseguimos nuestro propio desarrollo. Pero el sistema sensorial no actúa aislado; su desarrollo exige las herramientas de la cultura: el lenguaje, las artes, la ciencia, los valores, etc. Con la ayuda de la cultura aprendemos a crearnos a nosotros mismos. (Eisner 2020, p. 18)

En el sentido antropológico, una cultura es una manera de vivir compartida. En el sentido biológico, en lugar del término cultura se emplea su sinónimo cultivo. En educación ambas acepciones son válidas. La educación artística contribuye al desarrollo y refinamiento de los sentidos. También propicia a través de trabajos grupales e interdisciplinarios la actividad compartida.

Si se acuerda con la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, se puede aseverar que tradicionalmente se ha privilegiado en las instituciones educativas el estímulo y desarrollo de las inteligencias lingüísticas, lógico matemáticas y naturalista. No se les da el mismo valor a otras que se estimulan a través de las disciplinas artísticas, la inteligencia músical, viso - espacial, corporal - cinestésica, interpersonal e intrapersonal. Sin embargo, son todas igualmente importantes y nos permite afirmar que todos los niños son de distintos modos, igualmente inteligentes y capaces. Esto fundamenta la inclusión. En la práctica educativa esto se comprueba fácilmente y si nuestro objetivo es un sujeto armónico capaz de adaptarse a distintas circunstancias y participar activamente, es necesario favorecer la manifestación de las ocho inteligencias mencionadas.

En este sentido Eisner cita a John Dewey que opinaba lo siguiente:

> Pensar con eficacia en función de relaciones de cualidades es una exigencia tan fuerte para el pensamiento como pensar en función de símbolos verbales y matemáticos. En realidad, puesto que las palabras se manipulan fácilmente de una manera mecánica, ¡es probable que la producción de una genuina obra de arte exija más inteligencia que la mayor parte del supuesto pensamiento de quienes se tienen por intelectuales! (Eisner 1972, p.13)

En una apretada síntesis Eisner revaloriza el papel de los sentidos en la formación pensando conceptos, de la función de la imaginación en la concepción de mundos que podemos crear y del proceso de representación mediante el cual tienen lugar la inscripción, la revisión, la comunicación y el descubrimiento. Estamos mencionando funciones cognitivas y podemos afirmar que el arte es un modo de producir conocimiento y sentido. Toda representación artística da respuestas y genera preguntas sobre lo que podemos entender de la realidad.

Por otra parte es una idea arraigada en el saber popular que una buena obra es la que copia la realidad tal cual, sin embargo la mimesis es sólo un modo de tratamiento de la representación. En este sentido se vuelve muy legitimado y aprobado por el observador inexperto la idea de la copia, lo más fiel posible desde las artes plásticas, una realidad representada por observación de otra existente. Es común ver que un buen dibujante, avalado por la gente afín y no tanto, es el que logra de manera realista acercarse a representar una forma viva o material. En contraposición al poder que tiene la obra realista de llamarse una "buena pintura", está la diversidad que hace al campo de la imaginación, en donde podemos reflejar ideas y pensamientos que vuelvan material esas realidades posibles pero diferentes de las que vemos habitualmente. No se trata sólo de reflejar materialmente en el dibujo y la pintura algo real ya existente, si no de las extrañezas del diseño que abren la posibilidad de pensar e imaginar novedades en lo material e interrelaciones entre las materialidades sensoriales que están latentes en el tejido simbólico de los inconscientes colectivos. Hay incontables maneras de comprender las realidades en esas interrelaciones de la sensorialidad que se vuelven un tejido realmente

rico. Es por ello que representar realísticamente una porción de la realidad percibida, acota las posibilidades de abrir el juego imaginativo de interrelación de las sensualidades y materialidades que conocemos. Está bien si hablamos de una imaginación que se plasma de manera controlada, en lo que llamamos hechos artísticos y que lo desmedido y caótico no llevaría a un lugar creativo seguro sobre la realidad. El control del caos creativo, es en función de no correrse de los parámetros acordados y aprobados socialmente. Es aquí que aprobar y legitimar con mayor intención las copias de la realidad, nos da seguridad en el desborde de nuevas posibilidades imaginativas. Tal vez sea necesario un control, pero también la imaginación de mundos diferentes y con mejores posibilidades al mundo que habitamos es algo que siempre vamos a perseguir. Y no sería posible sin los desbordes creativos del arte, que muchas veces son las bases de nuevos inventos y avances de la ciencia y la cultura.

Retomando el pensamiento de E.W. Eisner cabe destacar que la educación es un proceso en el que aprendemos a ser los arquitectos de nuestra propia experiencia y, en consecuencia, a crearnos a nosotros mismos. Las artes tienen unas contribuciones muy claras que hacen a este objetivo mediante su énfasis en la expresión de la individualidad y mediante el ejercicio y el desarrollo de la capacidad de imaginación.

A pesar de lo dicho, en la práctica se tiende a reducir de diversos modos la carga horaria de las disciplinas artísticas en la currícula.

Podemos concluir que la educación artística ha sido relegada a un espacio de ocio terapéutico y que ayuda a otras áreas de conocimiento a desarrollar el potencial. Todavía desde hace mucho tiempo es un esbozo de lo que debería ser.

De acuerdo con la hipótesis de Eisner y comparando con nuestro contexto actual: los padres ven a la educación artística como una contribución para la mejoría social y económica de sus hijos, pero solo como ayuda en el proceso para avanzar a niveles superiores y así conseguir una carrera que le ayude a ganarse la vida. Y como está la situación económica en la actualidad podemos decir que este contexto se acrecenta y el estado también prioriza lo que conviene pensar para el futuro. Un ejemplo son las becas que otorgan mayor valor económico a las carreras técnicas que a las sociales.

Referencias Bibliográficas

Eisner, E. W. (1972) *Educar la visión artística.* Editorial Paidós.

Eisner, E. W. (2020) *El arte y la creación de la mente : el papel de las artes visuales en la transformación de la conciencia.* Editorial Paidós.

Gardner, H.(2001). *La inteligencia reformulada. Las inteligencias múltiples en el siglo XXI.* Paidós Ibérica- España.

Zulema Isabel Borra

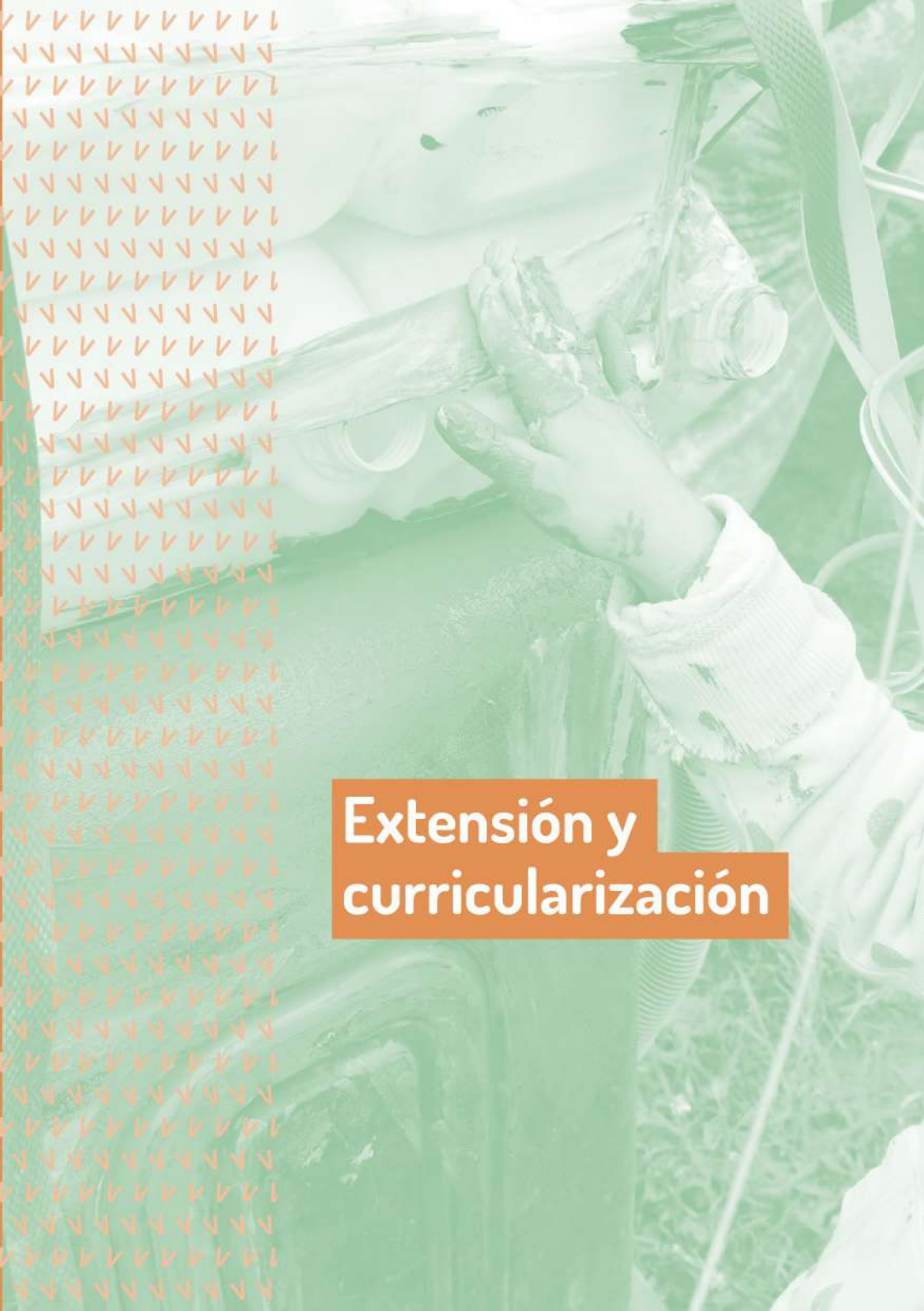
Profesora Problemática de la Imagen Escénica / Diseño Escenográfico I, Departamento de Teatro - Facultad de Artes. UNC

Myriam Elizabeth Mansilla

Adscripta Cátedra Problemática de la Imagen Escénica. Departamento de Teatro - Facultad de Artes. UNC

Luis Eduardo Ceballos

Estudiante de la Licenciatura en Teatro. Departamento de Teatro-Facultad de Artes. UNC



Extensión y curricularización

Atelier a Cielo Abierto: Experiencias Artísticas Extensionistas en Territorios
Un Camino Hacia la Curricularización de las Prácticas Extensionistas

Micaela Albrecht
Artes Visuales - FA

Hernán Bula
Artes Visuales - FA

Mariana del Val
Artes Visuales - FA

Florencia López
Cine - FA

Judith Mori
Artes Visuales - FA

Liliana Di Negro
Artes Visuales - FA

Alicia Cáceres
Secretaría de Extensión - FA

Diego Pigini
SEU - UNC

Virginia Bustos
SEU - UNC

La extensión como proceso educativo y transformador en colaboración con los sectores sociales que sufren procesos de postergación, exclusión, dominación y/o explotación, permite que los estudiantes puedan evidenciar y vivenciar estas problemáticas, que en muchos casos no conocen

(Tommasino y Cano, 2016, p.15)

El presente escrito se desarrolla con el deseo de compartir la práctica extensionista realizada en el año 2022 con el proyecto *Atelier a Cielo Abierto*. El objetivo del mismo es crear espacios para la reflexión crítica desde y sobre las prácticas extensionistas, y en este caso, también artísticas.

En este sentido, la escritura, como ejercicio de sistematización de experiencias y prácticas, se vuelve una tarea desafiante. De acuerdo a lo que propone Jara "es importante escribir como parte de un ejercicio para la reflexión, desde y sobre una situación vivenciada, que posibilite una segunda mirada, desde y acerca del quehacer" (2018, p. 82). Es por esto que contribuir a pensar y repensar las experiencias, la extensión universitaria en articulación con los procesos vividos con y desde cada cátedra y en articulación con un espacio, una organización o una institución vinculada, se vuelve un proceso necesario.

El Proyecto

Atelier a Cielo Abierto es un proyecto de extensión universitaria que se llevó a cabo en dos ediciones, durante el año 2021 y durante el 2022 en la ciudad de Córdoba. Es un proyecto cuyo objetivo principal fue, a partir de la asociación entre artistas y vecines, promover el reciclado y la educación ambiental a través de la producción de objetos artísticos museables utilizando material reciclado proveniente de la recolección de residuos sólidos urbanos.

El proyecto se estructuró sobre la base de la articulación entre diferentes organizaciones, cooperativas, instituciones y sectores sociales de la ciudad de Córdoba. Fue co-gestionado por la Cooperativa de trabajo y reciclado *La Victoria Ltda.*, el programa *Puntos de Extensión* de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC y la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la UNC.

La cooperativa *La Victoria*, está ubicada en el asentamiento conocido como *La Favela*, en Villa Urquiza, a orillas del río Suquía y a quince minutos del centro de Córdoba. En este lugar, cartoneres y carreres recolectan materiales sólidos urbanos y los incorporan a la industria del reciclado, haciendo de ellos su fuente de trabajo. Les trabajadores, al constituirse como cooperativa, tensionaron las relaciones económicas existentes y generaron mejores condiciones para ese trabajo esencial en grandes ciudades como lo es Córdoba.

La Victoria en el año 2020, se radica como *Punto de Extensión* en el marco del programa homónimo llevado adelante por la Secretaría de Extensión de la UNC. Es este vínculo inicial el que posibilitó, más adelante, el desarrollo del proyecto *Atelier a Cielo Abierto*. La articulación sostenida entre la universidad y la organización que habilita esa relación, permitió que las acciones y proyectos conjuntos se puedan ir complejizando y complementando entre sí en el tiempo.

La idea de les referentes de la cooperativa fue articular los procesos y les actores que intervienen en el reciclado de residuos sólidos urbanos en una experiencia artística colaborativa entre vecines y estudiantes, con el fin de ampliar el impacto en los procesos de concientización ciudadana. La propuesta se planteó de manera colaborativa, teniendo como referente el arte activista en donde la construcción de saberes

se establece de manera horizontal y compartida; de modo que, la producción cobra significado a través de su proceso de realización y recepción.

A la hora de pensar en la implementación de esta propuesta, el programa *Puntos de Extensión* consideró que la aliada directa para llevar adelante este proyecto extensionista era la Facultad de Artes. Gracias a esta articulación, fue posible el encuentro artístico y cultural entre estudiantes universitaries y vecines en prácticas educativas territorializadas, con la participación de organizaciones e instituciones barriales.

Las Articulaciones

A lo largo del año, se realizaron talleres de producción artística con residuos sólidos urbanos provenientes de cuatro puntos de recolección de residuos de la ciudad. Los talleres fueron instancias de producción creativa y colectiva donde participaron estudiantes de los cuatro departamentos disciplinares de la Facultad de Artes. Esto fue posible a partir de la participación de tres cátedras que incorporaron este proyecto como actividad curricular: la cátedra *Práctica Docente y Residencia IV* a cargo de la docente Andrea Sarmiento, del Departamento de Música, la cátedra *Plástica Experimental*, a cargo de la docente Mariana del Val y la cátedra *Procesos de Producción y Análisis I – Escultura*, a cargo de la docente Liliana Di Negro, ambas del Departamento de Artes Visuales. Por otra parte, dos cátedras propusieron la participación en el proyecto como actividad extensionista extracurricular. Ellas son la cátedra *Escenotecnia I*, a cargo de la docente Mercedes Coutsiers, del Departamento de Teatro y la cátedra *Antropología Audiovisual*, a cargo de la docente Florencia López, del Departamento de Cine y TV.

Las experiencias realizadas fueron articuladas por las cátedras, las organizaciones barriales y los centros de recolección y reciclado de residuos sólidos urbanos. Los territorios resultaron organizados de la siguiente manera:

· En el *Galpón 91* Club Barrial (Centro de acopio de materiales reciclables): participaron estudiantes de la cátedra *Práctica Docente y Residencia IV* del Departamento de Música.

· En *La Favela* y Cooperativa *La Victoria* Ltda.: participó el equipo de cátedra (docentes, adscriptes y ayudantes alumnes) de *Escenotecnia I* del Departamento de Teatro.

· En el IPEM N°375 *Leonor Marzano* y en el CTR (Centro de Transferencia de Residuos) Rancagua: participaron estudiantes de la cátedra *Procesos de Producción y Análisis I – Escultura* del Departamento de Artes Visuales.

· En el Centro Verde de la Zona Norte y el Centro de Jubilades de Bº Talleres Este y Oeste participaron estudiantes de la cátedra *Plástica Experimental* del Departamento de Artes Visuales.

De manera transversal a todas las experiencias, un grupo de estudiantes de cine coordinades desde la cátedra *Antropología Audiovisual*, acompañaron las experiencias de intervención creativa y comunitarias y realizaron una producción audiovisual de cada experiencia bajo instancias de formación y reflexión. Les estudiantes participaron de una serie de encuentros en el marco de un taller de formación específico sobre perspectiva antropológica en la realización audiovisual. También colaboraron en este espacio de formación cátedras *Fotografía I* y *Seminario Diseño de imagen en movimiento* del Departamento de Cine y TV, para abordar aspectos específicos del fotoperiodismo y de la fotografía como documento de obra.

Las acciones Formativas con Estudiantes, en y con los Territorios

Durante el primer cuatrimestre se desarrollaron actividades áulicas de formación en aspectos específicos de la creación artística, la extensión universitaria, el reciclado y la conciencia ambiental. Además, se hicieron las primeras visitas con equipos de cátedra y estudiantes a las instituciones y organizaciones de los territorios en los barrios donde se realizarían las prácticas de creación colectiva y colaborativa.

El proceso de trabajo y las acciones llevadas a cabo en esta etapa, se organizaron mayoritariamente en el horario de cursada de *Plástica Experimental* bajo la coordinación de su equipo de cátedra y convocando a la participación de les estudiantes de las demás cátedras involucradas. Además, se sumaron a las clases otres integrantes del equipo de coordinación, en calidad de invitades, para desarrollar

exposiciones o actividades donde presentaron conceptualizaciones específicas complementarias al proceso de formación de les estudiantes.

Durante el segundo cuatrimestre se desarrollaron experiencias en los barrios e instituciones participantes. Esto determinó una serie de adecuaciones a horarios y posibilidades del conjunto. Se priorizó la coordinación de las actividades en los barrios para la asistencia de los grupos más numerosos en su horario de cursada. Mientras que otros equipos se adecuaron a las posibilidades y necesidades particulares de las organizaciones; como el de *Escenotecnia I* que se movilizó al barrio los sábados por la mañana.

El trabajo en los territorios se realizó en encuentros quincenales (Centro Verde e IPEM N° 375) y semanales (Centro de Jubilades y *La Favela*) en los cuales estudiantes de la cátedra se vincularon, entablaron diálogos y trabajaron en la producción de objetos artísticos con materiales reciclables junto a les trabajadores, les estudiantes secundaries, les niñes y las vecinas jubiladas. La importancia de este proceso estuvo centrada en los intercambios y riquezas que surgieron de esta interacción, donde conocimientos y aprendizajes circularon de

manera horizontal a partir de la reivindicación del arte como espacio de encuentro.

Las Experiencias y los Aprendizajes Desde las Prácticas Artísticas

El proyecto *Atelier a Cielo Abierto* permitió generar conciencia en sus participantes sobre la importancia del reciclado y la reutilización de materiales en la ciudad de Córdoba. Posibilitó promover la reflexión sobre las problemáticas ambientales desde una mirada social y participativa, sobre el arte y las experiencias comunitarias como puente que consolida vínculos colectivos. Logró que les estudiantes de artes valoren los residuos como materiales de trabajo posibles, útiles, valiosos y de gran diversidad y versatilidad, comprendiendo el enorme potencial que adquieren las obras realizadas, no solo estético y económico, sino también ético, ambiental y político. Además, y como resultado de esos encuentros de producción colaborativa, los equipos también fueron capaces de poner en circulación una palabra pública a través de sus obras, que busca contribuir a los procesos de concientización social en torno a la urgencia del cuidado del ambiente como responsabilidad colectiva.

La experiencia de trabajar junto a les trabajadores del Centro Verde, mujeres del Centro de Jubilades, niñes de *La Favela* y estudiantes secundaries del IPEM N°375 también permitió intercambiar conocimientos, organizarse responsablemente, consensuar intereses, objetivos y planteos creativos. Sobre la experiencia llevada a cabo en *La Favela*, integrantes del equipo universitario contaron:

> Con el proyecto de *Atelier a Cielo Abierto* pudimos acercarles a les niñes una rama del teatro que no se suele conocer tanto. Utilizando los materiales reciclables que el barrio nos brindaba pudimos darle vida a tres robots que permitieron y habilitaron el encuentro, el conocerse, el compartir. Entre todes nos volvimos escenógrafes y escultores por un ratito.[1]

1 Extraído de los registros de sistematización del equipo de estudiantes integrado por: Irina Belén Kazmiruk, Agustina Soledad Charra, Grace Stephany Ugarte Valdivia, Adela del Rocio Carvajal, Nahir Selene Sanagustin, Luisina Lima Taranto Luisina, Nahuel Nicolás Coutinho y Pablo Norberto Díaz.

Sobre las prácticas llevadas adelante por el grupo de estudiantes de cine, Florencia López, docente coordinadora del equipo, afirmó:

> Trabajar con otrxs siempre es un desafío, eso entusiasma, pero también es pulsear con lo impredecible, es también no saber, ante todo no saber. Es difícil que lx universitarix aborde un proceso desde el "no saber" sin embargo en nuestros tipos de trabajos resulta premisa ideal siempre para ingresar a cualquier campo, para abordar cualquier proceso de investigación, en este caso con cualidades específicamente cinematográficas.

Esta vivencia reforzó además la capacidad crítica con la que les estudiantes reflexionaron a partir de este intercambio, así como también fue necesario poner en consideración las condiciones y esfuerzos colectivos que requiere un proyecto de estas características hacia una valoración de la experiencia transitada. Quienes llevaron adelante las prácticas en *La Favela*, acerca de los procesos vivenciados resaltaron:

> Creemos que nuestra experiencia respecto al vínculo con les niñes ha sido enriquecedora en varios aspectos, dentro de ellos podemos mencionar el intercambio de saberes, la mutua estimulación de la creatividad, la resolución rápida de conflictos, las diferentes formas de reutilización y resignificación de residuos sólidos, el trabajo en equipo participativo y colaborativo, la comunicación, el diálogo y la escucha.[2]

Cuando se habla de experiencias colectivas, es importante nombrar y dar a conocer las cualidades de las comunidades con las que se trabaja. En este sentido, Hernán Bula, docente de la cátedra de *Plástica Experimental*, dijo:

2 Ídem anterior. Extraído de los registros de sistematización del equipo de estudiantes que participó en La Favela.

> Se destaca la importancia de visibilizar el trabajo que realizan en el reciclado a diario y su aporte a la economía circular, como también el trabajo solidario y en red que realizan las jubiladas con vecinas y vecinos de su barrio y otras organizaciones.

La Curricularización de las Prácticas Extensionistas: Reflexiones sobre la Gestión Colectiva

Atelier a Cielo Abierto se trata de una experiencia que abre caminos hacia la curricularización de la extensión universitaria, donde con distintos grados de complejidad en las adecuaciones de cada programa de las cátedras intervinientes, se avanza hacia una experiencia que propone integrar la extensión a la formación disciplinar curricular en la facultad. Este proyecto implica que, en el marco de su trayectoria formativa, todes les estudiantes que optaron por el trayecto formativo del Profesorado y de la Licenciatura en Artes Visuales o por el Profesorado en Educación Musical; y algunes de quienes eligieron la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales y la Licenciatura en Teatro, formen parte de una experiencia de interpelación novedosa a través de la producción colectiva en diálogo creativo con les vecines en sus propios espacios de pertenencia.

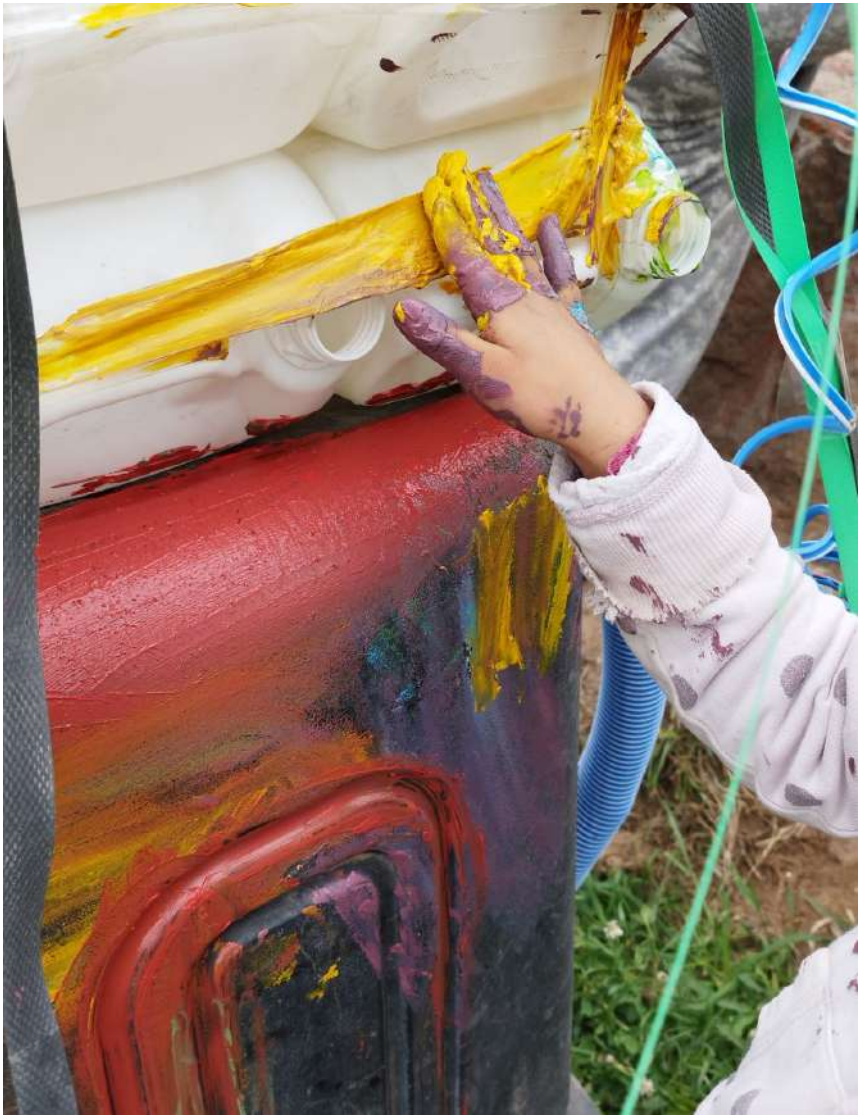
Cuando se piensa en la curricularización de las prácticas extensionistas desde los espacios formativos, no se puede pasar por alto la complejidad de la logística que hace posible esa implementación. En este sentido, reconocemos que para que *Atelier a Cielo Abierto* se desarrolle, fue necesario sostener a lo largo de dos años, una coordinación y gestión colectiva.

Así como se mencionó anteriormente, las Secretarías de Extensión Universitaria de la UNC y de la Facultad de Artes, desde una gestión que promueve la curricularización de la extensión, fueron quienes acompañaron todo el proceso. Esto implicó la coordinación con las organizaciones e instituciones vinculadas; la coordinación con los equipos de cátedras y sus estudiantes; la gestión de los transportes y de los seguros; el acompañamiento económico para la compra de materiales y herramientas necesarias para la producción y realización de la muestra final; entre otras acciones.

Si bien esta parte fue importante, aún más lo fue la participación y la coordinación que llevaron adelante cada uno de los espacios curriculares, las organizaciones y las personas que las conformaron. El hecho de que las cátedras vinculadas hayan apostado por incorporar prácticas extensionistas en sus programas, con todos los cambios que esto implica, que abran sus espacios para pensar y repensar las prácticas artísticas extensionistas con otres, es algo que celebramos y abrazamos. Así también, la apertura y participación que tuvieron las organizaciones, instituciones, cooperativas, trabajadores y vecines vinculados, permitieron que los intercambios y las producciones sean posibles.

Es por esto que, en retrospectiva reconocemos a todas esas acciones como necesarias, y más aun, creemos que fueron imprescindibles. Al pensar en llevar adelante una producción colectiva desde una práctica participativa y crítica, también el compromiso de cada esfuerzo, de cada logro alcanzado son rasgos celebratorios. En este punto nos resulta importante resaltar que como logro no consideramos solamente a ese producto final acabado, sino también -y fundamentalmente- a cada proceso transitado, a cada intercambio o encuentro presenciado, a esa práctica colectiva que está en continua transformación.

Para el proyecto *Atelier a Cielo Abierto*, uno de sus objetivos era el de poder realizar una muestra final que diera cuenta del proceso anual y donde se presentaran todas las producciones artísticas realizadas. Gracias al esfuerzo colectivo, la exposición pudo concretarse bajo el título: *Atelier a Cielo Abierto: Experiencias artísticas territoriales con materiales reciclados*, en el Museo Evita-Palacio Ferreyra. La exposición integró las producciones artísticas y colaborativas creadas a partir de residuos urbanos; que en conjunto dan cuenta de todos los territorios vinculados. La misma, representó el proceso de trabajo que llevaron adelante trabajadores y trabajadoras de reciclado urbano, jubiladas, estudiantes secundaries, niñes, docentes, estudiantes de la Facultad de Artes y el equipo de Extensión de la FA y la SEU. Las piezas presentadas son el resultado de un largo proceso de intercambios transdisciplinarios que sucedieron al interior de las experiencias artísticas. En cada una de las producciones se ensamblaron, no solo materiales reciclados, sino también diferentes saberes, vínculos, voces y luchas.



Todes les estudiantes, docentes y vecines de las organizaciones que fueron parte de la experiencia, participaron tanto en la inauguración como en instancias de evaluación del proceso al interior de cada cátedra y con el conjunto del equipo de coordinación de la experiencia.

Para el grupo de estudiantes de cine, en palabras de su coordinadora, las expresiones *proceso*, *proceso de extensión* y *proceso audiovisual*, estuvieron presentes a lo largo de toda la experiencia. En relación al uso de estos términos, Florencia sostiene:

> Quiero recalcar que es la única manera que se me ocurre para pensar un trabajo que incluye tantas voluntades: institucionales, personales, barriales, comunales y tantos actorxs diferentes que tuvieron que negociar sus intereses, sus ideas, un poco sus expectativas y seguramente mucho más de lo que no terminamos de ser conscientes para producir un proceso colectivo como fue la experiencia de *Atelier a Cielo Abierto* edición 2022.

Para el proyecto, poder haber culminado con la concreción de una exposición final, con la complejidad que eso conlleva, fue algo valioso. Al tener un objetivo en común, el encuentro en los territorios cobró una nueva dimensión. Confluir en la inauguración en el museo se volvió una instancia de reconocimiento público, tanto para les participantes de las organizaciones, como para les estudiantes universitaries, para quienes tampoco es común acceder como expositores a un espacio como lo es el Museo Evita-Palacio Ferreyra. Es así como para cada uno de los espacios intervinientes, la producción colectiva en y con los territorios se vuelve significativa en todos los sentidos. Al poner en valor las producciones y los procesos colectivos, también se ponen en valor los vínculos, las colaboraciones y los conocimientos de cada una de las personas que hicieron posible a *Atelier a Cielo Abierto*.

Referencias Bibliográficas

Jara, O. (2018) *La sistematización de experiencias: práctica y teoría para otros mundos posibles.* CINDE. Colombia.

Tommasino, H. y Cano, A. (2016) *Modelos de extensión universitaria en las universidades latinoamericanas en el siglo XXI: tendencias y controversias.* Universidades, núm. 67. Pp. 7-24. Unión de Universidades de América Latina y el Caribe Distrito Federal, Organismo Internacional. http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37344015003

BondiLAB: Laboratorio de Prácticas Artísticas Colectivas de la Facultad de Artes, un Itinerario en Construcción

Carolina Bravo
Cine - FA

Alicia Cáceres
Secretaría de Extensión - FA

Equipo conformado por:
Carolina Bravo
Alicia Cáceres
Luciano Debanne
María Noel Tabera

Contacto:
carolina.bravo@unc.edu.ar
aliciacaceres@artes.unc.edu.ar

En este artículo nos proponemos compartir nuestras primeras lecturas sobre los encuentros que desde 2022 han dado cuerpo e itinerario a BondiLAB. Se trata de un *laboratorio de prácticas artísticas colectivas* que surge desde una propuesta de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Se propone como un espacio para compartir entre estudiantes y egresades en el que cada une participa a partir de la puesta en diálogo de sus recorridos en experiencias artísticas extensionistas y de creación colectiva con y desde las artes. El equipo de coordinación pedagógica está integrado por Luciano Debanne y María Noel Tabera, con formación en educación y comunicación popular y promoción de derechos; y por Carolina Bravo y Alicia Cáceres, docentes del Departamento de Cine. Ante ello, cabe aclarar que el nosotres de este artículo, al intentar consolidar algunas de las ideas que nos surgen como equipo, refiere a ese nosotres más plural, que expresa al equipo de coordinación. Con ello, trasciende los nombres de las personas que tomamos la palabra en este texto, ya que colectivamente estamos reflexionando en torno al rol de orientación del encuentro y de dinamización del mutuo reconocimiento.

1- Primera Parada. Reconocernos Desde las Prácticas Artísticas Colectivas

La pregunta que nos movilizó para comenzar a delinear el espacio fue: ¿de qué manera podemos contribuir a generar encuentros institucionales donde les estudiantes y egresades compartieran sus experiencias de producción artística colectiva con perspectiva extensionista y/o comunitaria para reconocerse como parte de una grupalidad común? Lo abordamos bajo el supuesto de que las tramas de vinculación entre las experiencias referidas se establecen de manera espontánea y más consolidada en los territorios de intervención barrial, comunal o institucional; mientras que la pertenencia común a la Facultad de Artes no conforma una trama de mutuo reconocimiento que a priori resulte tan visible.

Ante ello, imaginamos un espacio que pudiera constituirse en el formato de un *laboratorio* donde el encuentro se da entre pares y a través de las reflexiones que despiertan sus producciones y experiencias.

En este sentido es también un espacio de formación donde confluyen andamiajes de la educación popular, la comunicación popular y las prácticas artísticas comunitarias, que brinda herramientas tanto para el diseño de estrategias de intervención como para interrogar sus prácticas y en ello, interrogarse a sí mismes.

Se realizaron dos encuentros durante el año 2022 y una tercera edición en junio de este año. Estas jornadas posibilitaron el reconocimiento de las experiencias que se desarrollan en los distintos departamentos disciplinares de la facultad para compartir las miradas, preguntas y saberes desde la potencia transformadora de las artes cuando trabajamos con la comunidad. Asimismo, también se sumaron estudiantes, que sin tener experiencias de producción artística con las comunidades, manifestaron interés en estas prácticas artísticas colectivas.

Trabajamos a partir de los siguientes objetivos:

· Conformar un espacio de encuentro e interpelación en clave lúdico/celebratoria.

· Mapear las experiencias para reconocerse como sujetes universitaries que realizan prácticas artísticas colectivas.

· Avanzar en la construcción de una agenda de preguntas/inquietudes/interpelaciones sobre las prácticas artísticas colectivas.

Cada jornada se propuso como una instancia de formación no tradicional con diferentes actividades grupales y plenarios para aprender y reflexionar sobre lo que realizan, construyen, proyectan y desean en sus prácticas artísticas, a partir de la puesta en común y redimensionando la potencialidad política de la creación y la participación artística colectiva.

También se abordó la problematización del rol de la extensión en artes en las trayectorias formativas que ofrece la facultad, explorando dinámicas de intervención comunitaria y herramientas que fortalecen la perspectiva extensionista, desde el modelo del diálogo de saberes.

Si bien cada participante, trae consigo una trayectoria formativa particular y una lógica de producción y reflexión en gran medida determinada por las discursividades, lenguajes y códigos propios de

las disciplinas artísticas que habitan, BondiLAB busca interpelar desde un interrogante en común. Se trata de la pregunta por el valor de la perspectiva artística en las experiencias, que -entendemos- iguala de manera transversal a quienes se ponen en diálogo. Es decir, que esta pregunta por la potencialidad transformadora del abordaje artístico es alimentada por las ideas y las reflexiones de cada une que, aún desde su individualidad, se proyecta en una interpelación colectiva y un hacerse preguntas que resultan comunes al conjunto.

2- ¿Qué no Puede Faltar en la Mochila? Prepararnos Para el Encuentro con Otres

Cada encuentro es una instancia de trabajo y producción que desplegamos en torno a un objetivo particular; que se complejiza al enlazarse en una misma línea de continuidad con los anteriores. Decidimos jugar con la metáfora de cada encuentro como una parada, donde vamos construyendo un recorrido alimentado por los andares y sentires de quienes aportaron en cada tramo del trayecto. Tomamos lo producido en los encuentros anteriores como base compartida, lo que implica que subirse a BondiLAB no es siempre un comienzo. Incluso visualmente, esas producciones se constituyen en un marco que viste y ambienta el espacio de reunión en un devenir que tiene una existencia previa. Cada edición arranca desde una plataforma más o menos consolidada de reflexiones e ideas de otres que también formaron parte de este espacio de reflexión y producción en ediciones anteriores y son puestas en común en una recapitulación que es punto de partida. Así, cada encuentro arriba a una producción que de alguna manera materializa las ideas principales con alguna síntesis, en forma de mapas, preguntas, recursos metodológicos, manifiesto, etc.; y también en la forma de demandas concretas que nos orientan en la continuidad del trabajo para futuras ediciones.

En el primer encuentro indagamos en la importancia de conocernos, *romper el hielo* a través del movimiento. Las dinámicas fueron proponiendo un clima relajado, que salía de los lugares que cotidianamente habitan les estudiantes, donde la metodología de las clases áulicas configura los espacios conocidos de formación y aprendizaje.

Luego de las presentaciones llegó el momento de reconocimiento de experiencias, donde se le pidió a cada une que cuente su trabajo en el barrio o espacio comunitario y a través de las voces singulares de cada participante se inauguró el diálogo con las demás prácticas comunitarias. Cada une fue contestando a la pregunta ¿Qué no puede faltar en tu mochila? referida al viaje de *ir hasta el barrio / de ir hacia y con otres* y a raíz de este interrogante surgieron algunos elementos materiales y tangibles y también características o cualidades del orden de lo intangible. En la puesta en común fueron apareciendo herramientas de trabajo como: cámara, micrófono, tarjeta SD, cables, libreta y lápiz, pintura, pinceles, afiches, papel sulfito y demás elementos del trabajo de cada disciplina artística. Así como también conceptos que dan cuenta de los intercambios con otres, tales como: diálogo, adaptación, flexibilidad, tiempo, ganas de aprender, compromiso, respeto por los acuerdos, organización previa, apertura, disfrute y más palabras que nombran diferentes aristas que conforman las prácticas artísticas colectivas.

Como producción colectiva nos encontramos con un afiche que deja ver las mochilas llenas de palabras que nombran las diferentes experiencias y -desde el reconocimiento de las mismas y el encuentro-

ya hacia el cierre surgieron reflexiones que hermanan lo que hay en común. Nos encontramos reconociendo desde las particularidades de cada territorio, las tramas invisibles que son parte del colectivo, de lo artístico y de la potencia transformadora del encuentro ARTE - COMUNIDAD. De este modo, quedaron plasmados en el afiche diferentes diálogos, interrogantes y búsquedas, como horizonte para continuar trabajando en el siguiente encuentro.

Al primer viaje lo preparamos hasta el último detalle, una planificación minuciosa, donde cada momento, dinámica, reflexión y evaluación tenía su lugar. Sin embargo nuestra planificación fue dejando paso a que emergieran preguntas sin respuestas, a lo que cada une pudo expresar de sí misme y de sus prácticas, a las voces que se fueron animando más hacia el final del recorrido a poner palabras a sus sentires y a sus saberes, a lo que cada une aporta y trae consigo. Es cierto: salirnos del esquema de la planificación nos dio miedo, esperar que llegaran más participantes y preguntarnos por el alcance de esta convocatoria también. Pero este espacio supone aprender, y allá fuimos, con más ruido, nuevas preguntas e invitaciones, esperando que quienes asistieron por primera vez pudieran involucrar a más compañeres al próximo encuentro e invitando a nuevas personas a sumarse.

En el segundo encuentro nos propusimos explorar en la construcción de un lugar de enunciación colectiva. Aunque nuestra perspectiva de trabajo busca una forma de planificación minuciosa, con dinámicas de presentación, disparadores, consignas, trabajos en grupo y plenarios de puesta en común, capitalizamos un aprendizaje que nos dejó el viaje anterior: la dinámica del taller depende también de lo que se produce en ese espacio-tiempo que construimos entre todes. Esta forma de trabajo incorporada a BondiLAB nos lleva a proponer una planificación flexible, que implica estar atentes a lo que el mismo espacio pide y da. Nos hace repensar y elaborar estrategias para poder navegar en lo nuevo, acomodar las dinámicas y las propuestas a les diferentes participantes que asisten a cada taller. Es decir, tomar la planificación como herramienta y no como regla rígida, para permitirnos acompañar este espacio que en la instancia de segundo encuentro aún seguía en construcción.

Como modo de presentación pedimos a cada une que escriba en una ficha de cartulina su nombre, experiencia, proyecto, actividad en la que participa y a partir de cuál herramienta (o disciplina) trabaja desde el arte. Les pedimos además que ubiquen su cartulina en el croquis de la ciudad. Este registro de las experiencias en el momento de presentación permitió comenzar a delinear los primeros trazos cartográficos en un mapa de la ciudad de Córdoba y el Gran Córdoba, poniendo en diálogo las diferentes prácticas participantes de este encuentro.

Dentro de los primeros pasos del taller incorporamos dispositivos lúdicos para desinhibirse, entrar en confianza y animarse a compartir con otres. Entre las propuestas para este momento podemos destacar una dinámica llamada Yo soy tu, tu eres yo recuperada de la experiencia de presentación del pueblo kolla, que trabaja la presentación de les participantes mediante el abrazo. Este gesto propicia un encuentro desde el vínculo afectivo, el trabajo en ronda y la participación; dimensiones que creemos muy importantes para construir las actividades con y en la comunidad.

Las prácticas ligadas a un lenguaje afectivo son también herramientas del arte y de lo comunitario; por lo que desde el inicio fueron tomadas para ir delineando este espacio. En cada uno de los encuentros de BondiLAB fuimos descubriendo maneras de acercarnos cada vez más a este vínculo sensible, recuperando la experiencia que pasa por el cuerpo y los sentidos.

Al momento de pensar en la producción colectiva de esta segunda jornada, generamos un dispositivo en el que se pudieran plasmar algunas de las significaciones más potentes y, a la vez, consensuarlas. Así, la idea fue darle forma y soporte a las certezas e interpelaciones con las que cada une se encuentra al vincularse con la comunidad a partir de la creación artística. Para ello, propusimos una dinámica de producción en grupos pequeños que, con sucesivas rotaciones, permite depurar las ideas en común y así arribar a una palabra compartida que es reconocida como común. Propusimos la escritura de un manifiesto que expresara: por un lado, las ideas más significativas del colectivo en torno a la concepción del arte en vínculo con la comunidad; y por el otro, las interpelaciones compartidas que les despiertan las experiencias artístico-culturales en territorio.

El halo de solemnidad mezclada con desparpajo que envuelve a la propuesta de escribir un *manifiesto sobre la experiencia artística en vínculo con la comunidad*, entusiasmó a les participantes que se concentraron en la tarea de formular enunciados e interrogantes de manera clara y contundente.

Luego, el resultado de las sucesivas instancias de elaboración y puesta en común de ideas y frases permitió que, en el plenario cada grupo se encontrara con que gran parte de las expresiones a las que habían arribado en sus pequeños equipos de trabajo, eran también reflexiones compartidas por les demás. El manifiesto quedó formulado de la siguiente manera:

> *Nosotres, participantes de prácticas artísticas colectivas en relación al arte y su vínculo con las comunidades, territorios y organizaciones creemos que:*
>
> *1 · El arte habilita procesos de liberación social de la comunidad.*
>
> *2 · La expresión artística posibilita la construcción de sujetos politicxs sentipensantes.*
>
> *3 · La experiencia estética es un derecho que debe ser garantizado para que la comunidad pueda tener un sentido de pertenencia y pueda poner en valor sus propias capacidades.*
>
> *4 · Romper con el estereotipo de artista permite incorporar nuevas voces y posicionar al Arte como un derecho.*
>
> *5 · La propuesta artística sirve como disparador o excusa y se reconfigura en base al debate y las necesidades de la comunidad.*

6 · Es indispensable el diálogo y la participación para el intercambio de saberes.

7 · Es importante la retroalimentación para construir un vínculo en un contexto determinado.

8 · Este vínculo es indispensable porque pone en común contextos, creando sentidos de pertenencia a través de la reflexión colectiva.

9 · El intercambio de saberes posibilita la expresión sensible, reflexiva y crítica de les integrantes de cada proyecto. Y genera la posibilidad de una expresión estética propia de la comunidad.

10 · Sabernos adecuar a lo que pide el proyecto y a lo que la comunidad pretende con este, permite la visibilización del mismo en la sociedad.

Frente a esto nos preguntamos:

· ¿Se puede producir una obra artística sin tener vinculación con nuestros propios territorios? ¿Cómo nos vinculamos con la comunidad? ¿Cómo reforzar los vínculos para crear este sentido de pertenencia?

· ¿Cómo se construye esa horizontalidad para el intercambio de saberes de la comunidad? ¿Qué herramientas son necesarias para lograr este intercambio de manera horizontal?

· *¿Se puede producir una obra en base a una necesidad desconociendo la identidad del grupo?*

· *¿Cuál es nuestro rol en la creación de representatividad? ¿Cómo se construye esa representación?*

· *¿Cómo encontrar la esencia de lo que la comunidad quiere generar?*

· *¿Por qué el arte?*

En el tercer encuentro nos propusimos abordar la creación, puesta en común y reelaboración de estrategias metodológicas para la producción cultural territorial con y desde las artes. Esta edición retomó una demanda concreta de les asistentes al BondiLAB anterior, que expresaron la necesidad de disponer de herramientas más consolidadas para abordar las experiencias en las comunidades.

A partir de esta propuesta buscamos trabajar recursos metodológicos, enfatizando en la necesidad de que estos debían ser capaces de articular los objetivos pedagógicos de cada momento con el diseño de dinámicas que posibiliten alcanzarlos; y para ello resulta prioritario no perder de vista la necesidad de que se adecuen a las particularidades de la coyuntura de cada experiencia y grupalidad participante.

Sobre la experiencia del tercer encuentro, nos detenemos brevemente a describir y compartir el dispositivo que llamamos *galería de dinámicas*. En ella se buscó construir una especie de repositorio de recursos a partir de lo que cada participante compartió de sus experiencias. No obstante, ese repositorio se vuelve maleable y dinámico, en la medida en que también es capaz de albergar las preguntas que el resto del grupo le hace a cada una de las dinámicas propuestas.

Para llevarla adelante, se formaron pequeños grupos integrados por personas que participan de diferentes experiencias comunitarias. Cada grupo armó una ficha que da cuenta de *una dinámica* que hayan puesto en práctica para la producción artística colectiva (en el rol de quien dinamiza o como participante de una práctica artística colectiva), pudiendo incluso combinar elementos de dos o más dinámicas en el diseño de la dinámica a presentar. Cada grupo completó una o dos fichas con la siguiente información: Nombre de la dinámica. Objetivos. Descripción. Duración. Destinataries. Cantidad de participantes. Materiales.

Al terminar cada grupo pegó su/s ficha/s en una galería para ser revisada por todes. Finalmente, les participantes recorrieron la galería leyendo las propuestas y *haciendo una pregunta* a cada dinámica a través de una nota adhesiva que se pega junto a la ficha.

En plenario les coordinadores repasamos las fichas y las clasificamos según tipo y función -de acuerdo a si son de presentación, lúdicas, de trabajo grupal, de análisis de situación, diagnóstico, construcción de acuerdos, puesta en común, etc.- y así pudimos establecer articulaciones entre lo producido por el grupo y las conceptualizaciones más generales. Se retoman las dinámicas propuestas en una puesta en común conceptual sobre *dinámicas* en procesos colectivos, donde se refuerzan definiciones en torno a qué llamamos dinámicas, por qué las usamos, para qué, tips y cuidados para implementarlas, etc.

La relación de imbricación entre objetivos y dinámicas, así como la plasticidad combinatoria que estas estrategias metodológicas ofrecen, son aportes más del orden conceptual que les participantes se llevan consigo para alimentar sus propias experiencias. Estos se suman al conjunto de herramientas conocidas y puestas a disposición por cada une, lo que resulta en una contribución colectiva.

3. La foto Grupal. Fortalezas y Debilidades en el Cruce de las Experiencias

Al ver en retrospectiva estos primeros encuentros, además de reconocerlos como una apuesta incipiente, nos es posible ver un hilo de continuidad que va delineando un espacio de pertenencia colectiva. Un breve álbum con fotos grupales que, como instantáneas de un proceso, da testimonio de la experiencia de encontrarnos en torno a un interés que nos hermana. Aquí, las identidades que nos hacen sentir parte de la Facultad de Artes, son alimentadas con otros sentidos respecto de los compromisos con que asumimos la relación entre la creación artística y los procesos de participación plurales y comunitarios de los que cada une forma parte. Es decir, que se amplían con ello los modos de participar y de habitar la experiencia universitaria.

Reconocemos en este espacio la potencia de significar un espacio de formación, de interrogación y de producción de sentidos que sea capaz de problematizar el rol de artistas, promotores culturales, comunicadores comunitaries, etc.; y en este sentido, vamos atesorando

algunas imágenes que creemos expresan la síntesis del espacio que se va perfilando:

Foto 1: Lo reivindicamos como un espacio de encuentro y mutuo reconocimiento, que pone en valor la palabra de cada participante.

Foto 2: Los encuentros y lo que en ellos se produce, se constituyen en un lugar de enunciación en común.

Foto 3: La palabra inquieta, incómoda y movediza, expresa una interpelación e interrogación colectiva.

Foto 4: Es un espacio donde construir demandas comunes en diálogo con les demás.

Foto 5: Se constituye en un espacio de formación y diálogo de saberes a partir del cual es posible intercambiar aprendizajes para la producción cultural territorial, como respuestas a las demandas expresadas y construidas colectivamente.

Estas imágenes van dando cuerpo e identidad a esta propuesta, que como expresamos antes, está en permanente construcción. No obstante, nos seguimos preguntando en torno al alcance de la convocatoria a participar. Los modos de llegar a más estudiantes, de entusiasmar a otres a compartir sus experiencias e inquietudes, de delinear estrategias de consolidación de la participación, etc. que representan nuestros desafíos más urgentes al momento de trazar nuevas líneas de acción.

En este sentido, destacamos que la metáfora de *subir al colectivo* de alguna manera busca expresar que quienes se suman a participar en cada edición, puedan reconocer que hubo otres antes que ubicaron sus experiencias en un mapa, que las inscribieron en una temporalidad y coyuntura particulares, que vinieron a los encuentros anteriores, etc. En virtud de que la presencia de las personas participantes de cada encuentro no ha coincidido en su mayoría con quienes asistieron a los anteriores, hemos elegido presentar cada nuevo comienzo inscripto en una trayectoria que nos antecede.

Ante ello, para construir ese imaginario compartido de que en cada BondiLAB la invitación es a subirse en un vehículo que ya

tiene un recorrido previo, se entrelazan dos líneas de visibilidad de esa continuidad. Por un lado, quienes participaron en las ediciones anteriores garantizan de una manera muy concreta las conexiones que retoman lecturas hacia atrás y desde allí proponen las nuevas ideas. Por otro lado, pero en el mismo sentido, las ideas plasmadas en pequeñas producciones -y puestas como marco y decorado de los sucesivos encuentros- son también modos de representar que cada encuentro sedimenta en un mismo espacio contenedor.

4. El Boleto Para un Nuevo Viaje. Proyecciones de las Prácticas Artísticas Colectivas Extensionistas Dentro de la FA

BondiLAB es en definitiva, una invitación a poner -y ponernos- en común, desde las certezas y las interpelaciones de las que cada une puede dar cuenta al formar parte de una experiencia de creación colectiva, comunitaria y participativa con y desde las artes. La particularidad que proponemos aquí es que esta vez, el abordaje reflexivo sobre estos procesos lo hacemos poniendo atención a la matriz de formación y pertenencia que significa la Facultad de Artes en nuestras propias subjetividades. Frente a otras múltiples diferencias que nos constituyen, esa pertenencia compartida es una identidad en común desde la que elegimos abrir la conversación.

Así y todo, la diversidad es un rasgo de estos encuentros, que incluye variedad en las experiencias, pero también, en la etapa de desarrollo de las mismas y por lo tanto, en los niveles de problematización que cada une individualmente es capaz de abordar. Por ello, es también aquí lo colectivo, lo común, el estar y pensar juntes, un espacio en construcción, que amplía los horizontes reflexivos de cada une en lo individual. Pero también -y quizá fundamentalmente- la potencialidad de este espacio es reconocer que es posible dar respuestas conjuntas frente a las incertidumbres, las preocupaciones y los desconciertos que se nos presentan a veces en las soledades individuales y otras en la intimidad del interior de los equipos de coordinación de las experiencias de las que somos parte.

En este devenir, la tarea de delinear esa invitación también nos

demandó -como equipo de coordinación de BondiLAB- lecturas, ajustes y redimensiones en función de lo que pudimos reconocer que cada encuentro fue habilitando. A partir de revisar la amplitud de los diálogos que se fueron propiciando, es que decidimos avanzar en algunas instancias para transversalizar aún más el espacio.

Consideramos que el intercambio se enriquece con el aporte de participantes con distintos grados de reflexividad y problematización en torno a las experiencias en las que participaron. De allí que nos resulta una certeza propiciar en cada encuentro la puesta en diálogo de palabras que resultan de trayectorias más consolidadas junto a las preguntas, las inquietudes, los deseos y la frescura de quienes se acercan por primera vez a pensarse como parte de una experiencia de creación colectiva participativa.

En ello, fuimos abriendo pequeños círculos concéntricos que tendieran a desdibujar la pertenencia a claustros universitarios dentro de la facultad, pero sin traer en esa apertura las asimetrías en la puesta en diálogo que muchas veces esa diferenciación trae consigo.

Así fue que primero abrimos el convite a egresades que participen de experiencias y luego a docentes que reconocemos como propiciadores del intercambio y el diálogo. Una apertura ampliada, en principio puesta a prueba más desde la invitación personalizada que desde la convocatoria pública.

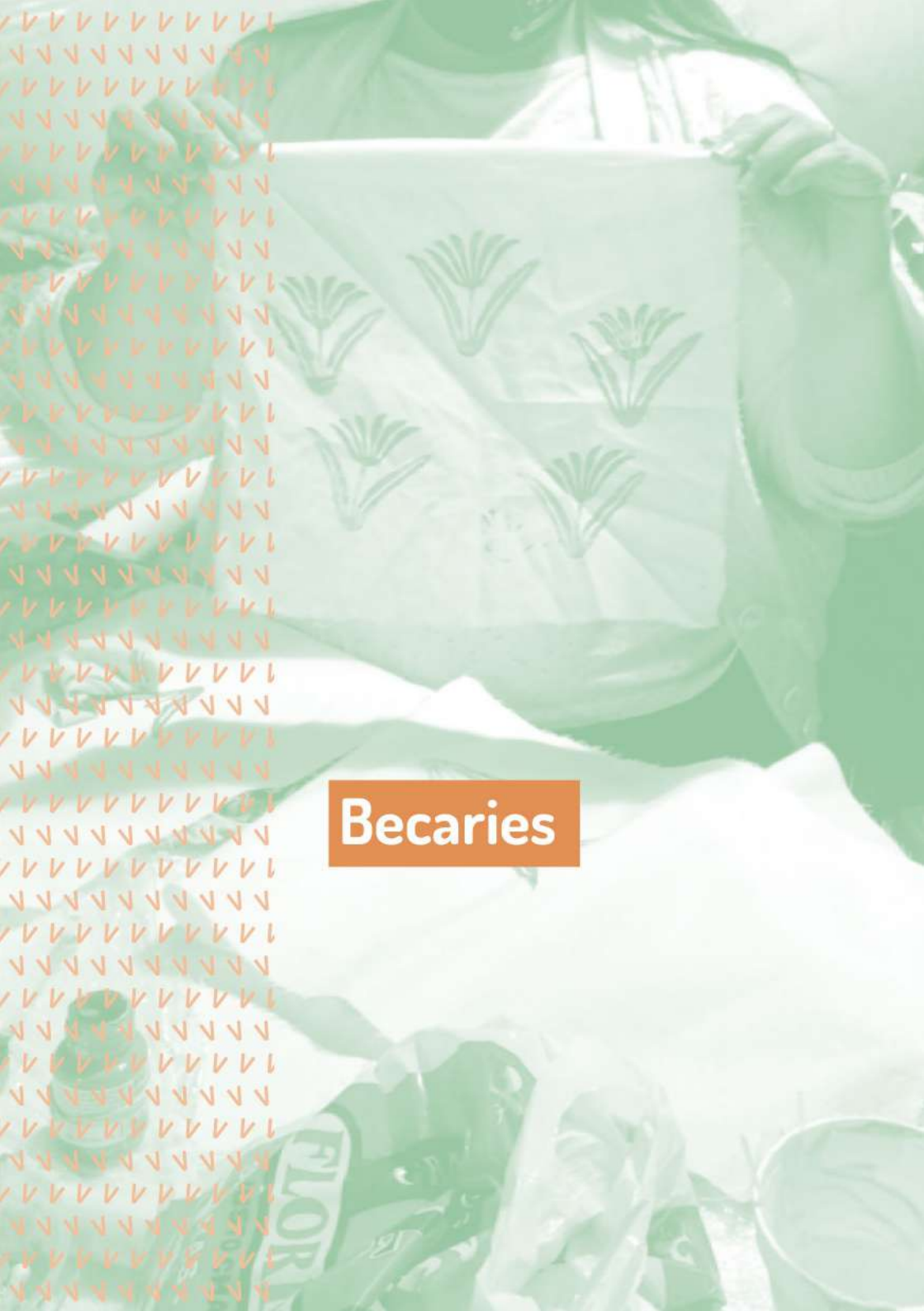
Hoy tiene la forma de un colectivo a donde subirse a dar un paseo, tratando de reconectar con la libertad y el placer de recordar -volver a pasar por el corazón- el por qué elegimos transitar la vida a través del arte. Y el por qué el arte -como carrera, como oficio, como formación y como herramienta- puede ser el lenguaje y el medio para transformar el mundo. BondiLAB se suma a muchos otros espacios de interpelación donde desde la facultad nos preguntamos por lo común, por lo colectivo, por la potencia transformadora de las artes para incidir en la vida cotidiana en comunidad. Es un convite, abierto, en construcción, que bajo este nombre o bajo otras formas en futuras instancias de reflexión y aprendizaje, creemos que se constituye en un aporte que sedimenta sentidos donde muches vienen contribuyendo; pero a la vez busca reeditar nuevas y viejas preocupaciones, preguntas, certezas, entusiasmos, etc. para alimentar nuestros modos de ser artistas actives y comprometides con la comunidad de la que somos parte en el presente que a cada une le toca disputar.

Carolina Bravo

Docente titular de la Cátedra Dirección de arte y docente de la Cátedra Realización Audiovisual IV de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - Facultad de Artes. UNC

Alicia Cáceres

Secretaria de Extensión. Docente titular de la Cátedra de Montaje I y Montaje II de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - Facultad de Artes. UNC



Becaries

BECAS SEU: experiencias de Extensión en Artes desde la mirada de estudiantes y egresades

El Programa de Becas a Proyectos de Extensión promueve la generación de Proyectos que vinculen a la Universidad con el medio, potenciando el trabajo que docentes, personas egresadas, nodocentes y estudiantes realizan desde el seno de esta institución para poner en diálogo sus saberes con los del resto de la sociedad.

En esta oportunidad les compartimos las reflexiones de estudiantes de la Facultad de Artes que participaron en proyectos de extensión financiados por la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba.

Taller Laboratorio de Arte y Salud
Centro de Salud 41/Villa el Libertador

Ana Carolina Bustamante
Artes visuales - FA

Nombre del proyecto:
Taller laboratorio de Arte y Salud

Área académica:
Artes Visuales/ Música -Facultad de Artes - Facultad de Psicología

Organización participante:
Centro de Salud N° 41 - Villa el Libertador

Director:
Federico Sammartino - Facultad de Artes

Codirector:
Omar Barrault - Facultad de Psicología

Becarias:
Ana Carolina Bustamante / Rita Antonella Pérez

La idea que fundamentó este proyecto surgió del interés por establecer un nexo entre el arte, la sanación holística y el encuentro en comunidad. Se apuntó a pensar en el arte como un vehículo de expresión y juego a partir de la exploración de la metáfora plástica y musical. En este sentido pensamos en colaborar en el fortalecimiento de lazos entre los jóvenes de la zona aledaña al Centro de Salud y el centro mismo como portador de una oferta de actividades más amplia que la salud física en sí.

En base a esto organizamos actividades que estuvieron abiertas a la escucha y abordaje de los propios modos de ver y leer lo dado a partir del trabajo con poemas que fueron dibujados, pintados e interpretados visual y musicalmente.

Si bien convocamos a jóvenes desde 12 a 20 años, tuvimos un rango etario que iba de los 12 a los 15 lo que nos hizo reflexionar en la importancia de los grupos de pares en esta etapa y aunque en el proceso notamos una dificultad inicial de algunos jóvenes para integrarse a ambas materias logramos amenizar esto mediante ejercicios de movimiento corporal al iniciar las clases, con lo cual poco a poco fuimos percibiendo una mayor apertura.

El arte dentro de la extensión universitaria puede pensarse como facilitador de "encuentros constituyentes", en el sentido de que aporta herramientas que permiten crear lazos de construcción de vínculos sociales a partir del trabajo en conjunto -e individual- de la expresión de "estados internos" y de la modificación de las formas existentes.

Creemos que las herramientas aportadas por las artes en conjunto con la extensión universitaria facilitan la comprensión de la realidad y las realidades individuales de una manera profunda, por que si hablamos de arte siempre nos referimos, entre otras cosas, al estado interno de los seres así como a su exteriorización. Esto no solo produce la socialización de las experiencias sino que también genera una transformación.

Pensando en los procesos de socialización comprendemos que son crecientes y que la transformación es debido a que en toda interacción profunda también existe una modificación de aspectos de lo dado.

Las artes pueden promover en sus juegos creativos que la creación y recreación de vínculos sociales, el análisis de la realidad dada y la transformación implicada puedan asimilarse de una manera amena y amable, lo cual de la mano de la Extensión Universitaria se brinda como posibilidad a amplios sectores poblacionales.

Ana Carolina Bustamante

Estudiante del Profesorado en Educación Plástica y Visual. Departamento de Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Paisaje, Una Forma De Percibir y Sentir el Territorio

Ana Pistone
Artes visuales - FA

Nombre del proyecto:
Paisaje, una forma de percibir y sentir el territorio

Área académica:
Facultad de Artes - Facultad de Filosofía y Humanidades - UNC

Organización participante:
Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti

Directora:
Andrea Bocco - Facultad de Filosofía y Humanidades

Codirector:
Diego Omar - Facultad de Filosofía y Humanidades

Becaria:
Ana Pistone

Introducción

"Paisaje, una forma de percibir y sentir el territorio" fue un proyecto sustentado por las becas que otorga la Secretaría de Extensión Universitaria (SEU) de la Universidad Nacional de Córdoba. Ofreció herramientas para pensar el paisaje del Valle de Paravachasca desde la perspectiva artística y logró, por medio de la participación en la vida comunitaria de adultxs y adolescentxs de Anisacate y zonas aledañas, poner en valor el patrimonio natural y cultural asociado a los bosques nativos de la región.

Para alcanzar estos objetivos se realizaron, desde la Biblioteca Popular Arnal Ponti, talleres de producción artística con salidas por la zona para reflexionar sobre el paisaje y el valor del bosque serrano, el impacto del crecimiento habitacional sin resguardo de la flora y la fauna nativas y la falta de políticas estatales tendientes al desarrollo sustentable. De este modo, todas las actividades efectuadas en el marco de la beca apuntaron a la sensibilización sobre los problemas ambientales desde el arte y la experiencia con el paisaje, a la vez que potenciaron la vinculación de la Biblioteca con otras organizaciones.

El proyecto se centró en la idea de un diálogo horizontal, partiendo de las experiencias de lxs participantes para desencadenar un proceso de aprendizaje y construcción colectiva de saberes; por ello, la metodología de trabajo tuvo una perspectiva situacionista en la que se fue articulando el trabajo con las personas que componen la Biblioteca. Se fue construyendo, encuentro a encuentro y actividad a actividad, una *narrativa identitaria* que permitió establecer estrechos vínculos entre la producción artística y el contexto ambiental de la comunidad a través de la búsqueda de elementos que pudieran incorporarse a la elaboración de los procesos creativos.

Durante todos los encuentros se reflexionó en torno a la emergencia ambiental por los constantes incendios serranos, el aumento poblacional y la creación de la Autovía del Valle de Paravachasca. Esto permitió el despliegue de procesos creativos desde una mirada situacionista y relacional que visibiliza los compromisos afectivos y éticos de acción político-artística en la región, los cuales emergen como prácticas alternativas y en resistencia ante el avance de las configuraciones autoritarias sobre el paisaje.

¿Qué Significa "Paisaje" y Cómo Entender Las Identidades Sociales Territorializadas?

El proyecto generó instancias de producción y reflexión desde distintos lenguajes artísticos sobre el concepto de paisaje. Los sistemas naturales no son los únicos que determinan la configuración del paisaje, sino también el territorio y la percepción del mismo. Existen dos tipos de distinción de paisaje: el total que se identifica con el medio y las relaciones entre ecosistemas; el visual que abarca la percepción por parte del observador (Bruschi, 2007; García Moruno, 1998; González, 2000; Muñoz-Pedreros, 2004). De ahí que interactuar con la comunidad sea fundamental, ya que ella es quien le otorga valor al paisaje y organiza su gestión (Zubelzu Mínguez y Allende Álvarez 2015). La noción de identidad (Arfuch, 2018; Kaliman, 2013; Ricoeur, 2003) resultó relevante para generar procesos de producción simbólica y creaciones artísticas construidas sobre los cimientos de lo social.

Se fortaleció en lxs adolescentxs y adultxs el sentimiento de pertenencia y la reflexión sobre los modos de actuar en el espacio geográfico, los valores y los cuidados del entorno natural (sobre todo sobre la flora y fauna nativa) y el auto reconocimiento como actores sociales dentro del *espacio apropiado*. Esto se vincula con lo expresado por Godelier (1989), quien entiende la construcción espacial en tanto lugar ganado y sentido como propio no solo desde lo material sino también desde una dimensión ideal intrínsecamente unida.

En este sentido, ingresan los conceptos situacionistas de deriva, situación y desvío de Debord (1999), que apuntan a un nuevo acercamiento más activo a los espacios geográficos y a la construcción de situaciones como momentos de la vida concretos, a partir de otros modos de existencia como la aventura y el juego.

En esta línea, fue pertinente la inclusión de los planteos de Rodolfo Kusch. Propiciamos prácticas expresivas, comunicacionales y artísticas que se nutrieron de nuevos modos de reconocer nuestro ecosistema y recrear lazos de vida, ya que la naturaleza se vuelve un objeto de identificación. Ello colaboró en la elaboración de significados y sentidos identitarios en torno del ambiente. Se trata de un modo de estar en la comunidad que proyecta a cada persona, como señala Kusch (2007), "hacia el 'vector seminal' que 'humaniza al mundo'

desde las específicas manifestaciones geoculturales de la comunidad a la que pertenece" (p. 254).

Esta forma de posicionarse en el mundo hace visible la "presencialidad de ser en el otro" (Kusch 2007; p 658) adoptando, más que una posición transformadora sobre lo real, una actitud contemplativa hacia la naturaleza y de comunión con los miembros de la comunidad. Así, se dejan de lado la construcción de modelos autoritarios de creación para con elle otrx y las prácticas de dominio de las personas sobre la naturaleza para integrarse a la misma, dando lugar a un universo simbólico en donde encontrar amparo. Además, adoptamos la descripción de Kusch sobre América, en tanto realidad que se mueve entre un vector horizontal consciente a nivel de los objetos reales, y otro vertical que apunta al fondo de las verdades innombrables. Esta expresión cultural americana implica un "estar-para-ser" (Kusch 2007 p. 138), en este caso, vinculado con la comunidad de Anisacate a partir de la relación horizontal con elle otrx en un "aquí" y "ahora". Por último, nos apoyamos en la noción quechua de Sumak Kawsay o "buen vivir", una postura ética de tolerancia y apertura hacia otras prácticas y saberes (Acosta, 2010) que deja entrar las voces de la comunidad.

Valle de Paravachasca: un municipio y varias comunas unidas por un río

Este proyecto se radicó en la Biblioteca Popular Arnal Ponti, ubicada en la localidad de Anisacate. Dicho municipio se encuentra en el Departamento Santa María, al Este de las Sierras Chicas, en el área del Valle de Paravachasca. La zona que abarca el municipio no constituye un núcleo homogéneo, sino que se trata más bien de diversos parajes o barrios, identificadas con el nombre de los loteos de tierras, que se despliegan a lo largo de la Ruta Provincial Número 5 (ruta de acceso y única calle pavimentada).

La localidad, como así el resto de comunas aledañas (Valle de Anisacate, Villa La Bolsa, Villa Los Aromos, La Serranita, La Rancherita), atraviesan desde hace varios años un sostenido crecimiento poblacional, producto de la migración interna, lo que la ha convertido en un dinámico y complejo espacio territorial que actualmente se caracteriza por su heterogénea composición social y cultural. En él podemos reconocer al menos tres grupos: quienes viven allí "desde siempre", a quienes podría caracterizarse como una comunidad serrana; quienes han migrado de la Ciudad de Córdoba en años recientes, buscando una mejor calidad de vida (muchos de estos movilizados por la posibilidad de construir su vivienda gracias a los créditos nacionales destinados a tal fin); y quienes se han visto forzados a desplazarse de su lugar de origen por cuestiones económicas relacionadas con la pobreza, entre ellos, migrantes internos y extranjeros (específicamente pertenecientes a la comunidad boliviana). Entre estos tres grupos se perciben notables diferencias socioculturales, y ello también se refleja en la relación con el entorno. Los saberes propios de la comunidad serrana sobre la flora y la fauna nativa se ven desplazados, por un lado, por el recambio generacional; por otro, por la carencia de conocimiento de los migrantes recientes.

Ambas características dificultan la conciencia sobre la necesidad de cuidado y preservación de las especies autóctonas. Si bien algunxs vecinxs están comprometidxs con la protección del ambiente (como, por ejemplo, el grupo de vecinxs autoconvocadxs en defensa del ambiente organizadxs por el arroyo Chicantoltina o la Asamblea Paravachasca), aún falta un compromiso más amplio, que involucre a la población del Valle de Paravachasca en estas cuestiones. En

relación con esta problemática, la Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti representa un espacio estratégico para fomentar la integración y el intercambio de saberes entre la comunidad y promover procesos de ligadura social, dado que se trata de un espacio cultural (el único en la localidad) de gestión comunitaria, que sostiene desde 2003 una fuerte actividad orientada a la democratización en el acceso a la información, el conocimiento y la participación social y cultural. Las distintas actividades que se han desarrollado en este espacio en relación con la cultura y el ambiente fueron: por un lado, la feria serrana de publicaciones y arte impreso denominada "Churrinche", que se realizó con la coparticipación de la Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti y la Asamblea Paravachasca (conformada por diferentes organizaciones, colectivos, vecinxs autoconvocadxs, bibliotecas, agrupaciones y centros culturales); por otro lado, durante dos años consecutivos se llevó adelante en la Biblioteca un proyecto extensionista de la Universidad Nacional de Córdoba que tuvo como finalidad revalorizar el patrimonio natural y cultural asociado a los bosques nativos del Valle de Paravachasca. Allí se realizaron talleres de reconocimiento de flora y fauna nativa del bosque serrano, destinados a adultos que asistieron a la Biblioteca.

¿Para Qué Un Proyecto De Extensión y Por Qué Se Realizó En La Biblioteca Popular Arnal Ponti?

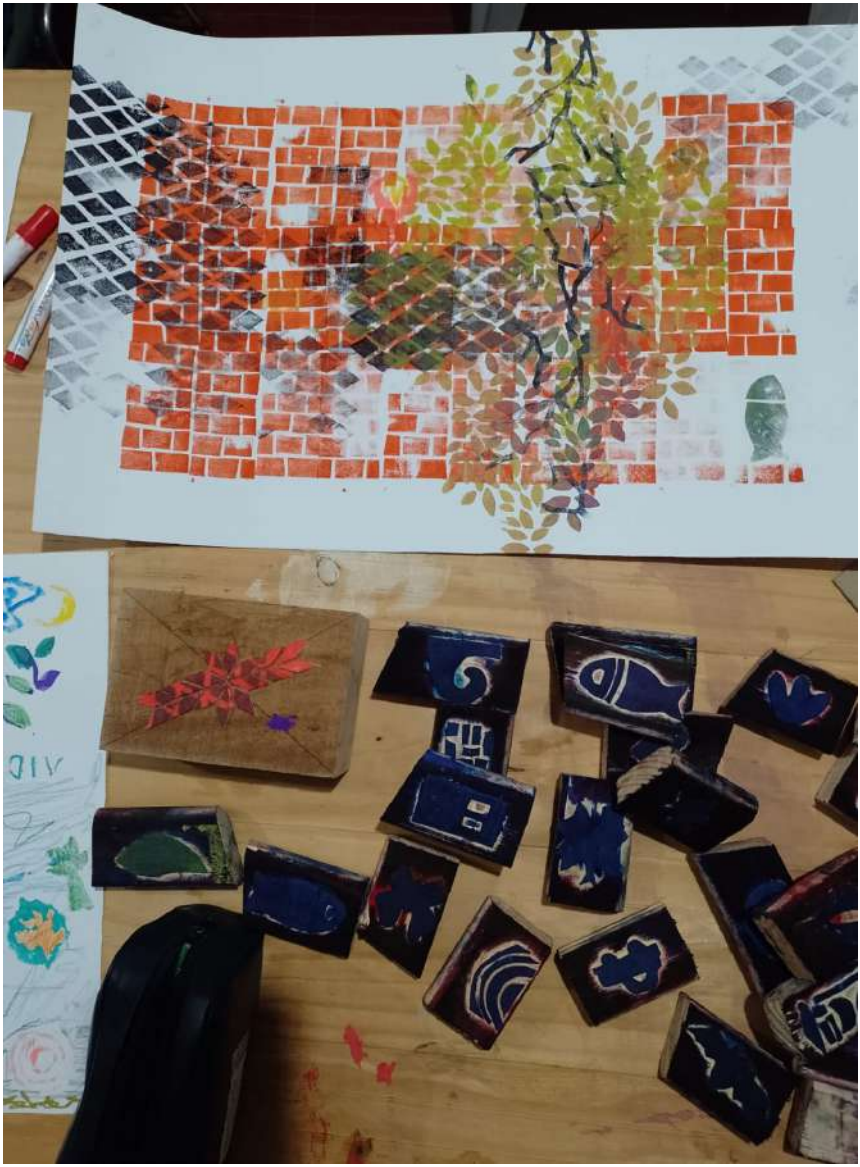
Nuestro proyecto apuntó a la generación de experiencias de construcción del conocimiento colectivo acompañadas por actores sociales de diferentes orígenes y edades. Buscó promover, asimismo, la valoración de los recursos naturales de la zona serrana, la interacción entre las comunidades del Valle y la revitalización de los procesos de transmisión generacional de saberes y prácticas populares asociados al uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del bosque nativo. En este sentido, las Bibliotecas Populares son un espacio privilegiado para favorecer la producción de conocimiento a partir de la puesta en juego de los saberes. La Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti, en particular, se posicionó desde su reapertura como un espacio participativo que tiende a la generación de sentidos de pertenencia en relación con la localidad donde se encuentra. Además, este proyecto recuperó y avanzó sobre el trabajo ya realizado por otro

proyecto anterior, titulado "Compartiendo saberes sobre el bosque serrano. Revalorización de saberes y prácticas tradicionales referidos a la biodiversidad nativa en el Valle de Paravachasca", que obtuvo una Beca de Extensión y que apuntaló tanto el interés de la Biblioteca y su comunidad por este tema. Durante la ejecución de nuestro proyecto se puso de manifiesto la importancia de reconocer al bosque nativo y a su problemática con una mirada integral, considerando los saberes tradicionales locales/regionales, las propias historias de vida de lxs pobladorxs y el patrimonio cultural regional en diálogo con los conocimientos científicos.

Por otro lado, el hecho de haberlo organizado en la Biblioteca Popular Arnal Ponti nos permitió acercarnos a adolescentes y adultxs que residen en Anisacate y en otras comunidades del Valle de Paravachasca que son habitués de la institución. Además, nos acercamos a sus familias de manera indirecta y a la comunidad en su totalidad, a través de las producciones realizadas. Estas experiencias artísticas y/o gráficas generaron vínculos a lo largo de talleres y prácticas comunes. Otras personas que se fueron acercando lo hicieron por medio de los materiales de divulgación que se produjeron, además, desde las distintas exposiciones artísticas propuestas dentro del municipio a través de la articulación con otras bibliotecas populares y organizaciones sociales de la región. Por último, cabe mencionar los vínculos que el proyecto estableció con la Facultad de Artes y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y la Facultad de Arte y Diseño de la UPC, a través de la participación en la conmemoración por el centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch y de las III Jornadas de Extensión. Estas instancias nos permitieron llegar a distintas comunidades, incluyendo los colectivos serranos con quienes compartimos los encuentros.

Transitar En El Intercambio...

Durante el año 2022 se fue desarrollando lo propuesto por el proyecto dentro de los parámetros planificados. Se generaron distintos lazos, no solo con la Biblioteca Popular Arnal Ponti sino también con la comunidad. A principios de año, el taller se promocionó por medio de afiches en distintos lugares del Valle de Paravachasca y se



recurrió a las redes sociales y a los grupos de WhatsApp ya creados para la difusión de actividades en la región. Por otro lado, se realizaron distintas reuniones con lxs miembrxs de la Biblioteca para ir ajustando días y horarios en los que se podría realizar el taller, así como también los modos de difusión. A principios de marzo, se dio comienzo a los talleres semanales en la sede de la Biblioteca.

A lo largo del año se fueron realizando encuentros semanales que favorecieron no sólo la reflexión sobre el paisaje y la relación entre las personas y el entorno natural, sino que también permitieron que distintas personas que viven en la zona generen nuevos vínculos luego de la pandemia. Durante los meses previos a agosto hubo fluctuaciones en la cantidad de talleristas, pero desde septiembre hasta diciembre se mantuvo el mismo número de participantes (aproximadamente 10 personas). Por otro lado, la serie de eventos que se realizaron por fuera de los encuentros semanales posibilitaron llegar a otrxs miembrxs de la comunidad que no habían podido participar.

Durante todo el año, en los distintos encuentros se fue pensado la dicotomía "autovía sí/autovía no", dando cuenta de la generación de una grieta entre dos posturas contrapuestas, en parte, como resultado de las manipulaciones mediáticas y la falta de información por parte de lxs dirigentes. Pese a ello, se pudo observar que hay un interés más amplio para generar discusiones y reflexiones en relación con lo propuesto en este proyecto. Asimismo, creemos que otro indicador a tener en cuenta para parametrar el desarrollo del proyecto fueron las producciones realizadas.

Durante todo el 2022, las actividades propuestas fueron pensadas para flexibilizarse ante las necesidades de lxs participantes. Esto permitió que se modificaran algunas actividades desde los saberes que aportaban las personas que integraron el taller, hecho que se pudo evidenciar en la necesidad de crear fanzines y carteles serigráficos para hacer más visibles las producciones dentro de la comunidad. Este tipo de apropiación por parte de lxs integrantes hizo que hoy en día se siguieran realizando encuentros entre todxs, rotando lxs coordinadorxs. A la vez, se planteó continuar como colectivo artístico, de modo que se vienen buscando modos de autosustentarse (por ejemplo, presentándose para la convocatoria del Fondo Nacional de las Artes).

En los primeros encuentros se realizaron recorridos a pie por la zona para tratar de recolectar el mayor número de elementos naturales que permitieran la conformación de un herbario colectivo. Luego, se propuso trabajar con todas plantas nativas recolectadas -o con una parte de ellas- para la elaboración de distintos dibujos de estilo "botánico", profundizando la observación, la identificación y la puesta en valor de la flora nativa. En los encuentros subsiguientes, se experimentó con técnicas de eco-grabado, dibujos y collage que permitieron la apertura hacia modos de representación más expresivos en torno a la flora nativa y el entorno, generando lazos de identificación con estos elementos naturales. En abril, la Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti nos invitó a participar en la presentación del disco de Daniela Mercado, una artista radicada en el Valle de Paravachasca.

En dicha presentación, expusimos un audiovisual con las producciones que se habían realizado hasta la fecha. Además, fue un encuentro enriquecedor porque se pudo compartir con lxs participantes de otros talleres que se daban en la Biblioteca y el público en general. En junio nos invitaron a participar de la muestra "La ebullición del Espinillo" que se realizó en la Universidad Provincial de Córdoba, en el marco de las actividades propuestas por el centenario del nacimiento de Rodolfo Kusch. Este evento permitió exponer las producciones realizadas hasta el momento, pero también incentivó a lxs integrantes del taller a pensar otros tipos de elaboraciones artísticas.

Dichas elaboraciones mostraron distintos modos de apropiación del taller y otras formas de presentar lo que se estaba reflexionando. Entre otras cosas, se elaboraron fanzines denominados "TOCÓN" y carteles serigráficos que pusieron en diálogo los relatos de lxs integrantes con imágenes producidas en el taller. Se intentó dirigir la lectura de estas producciones hacia una reflexión sobre lo que significan el monte, el territorio, la identidad y el paisaje. Al mismo tiempo, se pusieron en valor las visiones de quienes integran los talleres semanales sobre los modos de habitar el Valle de Paravachasca. En julio, al finalizar la muestra, se hizo una pegatina con las serigrafías realizadas en distintas partes de la comunidad del Valle para visibilizar lo que se venía trabajando en el taller y generar mayores vínculos con la comunidad en general. Además, se realizó el conversatorio "La representación del paisaje (una manera de abordar los fragmentos de

lo habitado" con artistas residentes en la zona y en Río Tercero que trabajan en torno del paisaje serrano y la flora nativa. Este conversatorio tuvo lugar en la Biblioteca Arnal Ponti y estuvo abierto a la comunidad. En agosto se comenzaron a realizar sellos para un mapeo colectivo que permitiera visualizar de manera icónica distintos elementos que, según lxs integrantes del taller, identifican al paisaje en general a partir de tres instancias temporales: pasado, presente y futuro.

En septiembre se nos invitó a participar de una muestra en el Pabellón Brujas de las Facultad de Arte y la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC junto a otro proyecto de extensión que aborda la relación entre bioconstrucción, territorio, identidad y arte en el Valle de Punilla. Esa muestra permitió visibilizar en el ámbito de Universidad lo que se venía desarrollando en los corredores serranos de Punilla y Paravachasca. Por otro lado, apuntaló la divulgación de la Biblioteca Arnal Ponti, como así también del taller de Paisaje, ya que muchxs de los visitantes oriundos del Valle que circulan por la academia pudieron llegar hasta la muestra.

Por último, en los siguientes meses se estuvo trabajando en relación con un taller dictado por Cristina Chiapero, una artista vinculada con la empresa Pelikan, quien propuso resignificar un objeto cotidiano (un almohadón gigante) como elemento que interviene el paisaje pero que, al mismo tiempo, puede generar una instancia pedagógica en torno al valor de nuestro territorio. En el almohadón se plasmaron los lugares que más nos atraviesan de nuestro Valle; entre ellos, el río, el bosque, nuestros hogares, la construcción de la autovía, la flora y la fauna locales. Este trabajo fue expuesto a mediados de diciembre en la muestra gráfica "Churrinche", que se organiza todos los años en la Biblioteca Popular Flavio Arnal Ponti.

A posteriori, se propuso la creación de audiovisuales en los que se evidenciaba el valor de la tierra y del monte. La idea fue ubicar al cuerpo en vínculo con el entorno y desde ahí experimentar con artefactos tecnológicos que sirvieran como una extensión del cuerpo, permitiendo registrar la relación cuerpo/espacio y romper con ciertos modos de representar los paisajes.

En diciembre, además, la Biblioteca propuso hacer una muestra abierta al público en general en la que se expusiera lo trabajado en los

talleres allí radicados. Fue un placer para lxs participantes del proyecto mostrar a la comunidad todas sus producciones, ya que estuvieron presentes instituciones educativas de la zona, familiares y vecinxs. A la vez, se gestionó una segunda edición del fanzine, en la que se modificaron algunos aspectos para mejorar el relato de lo reflexionado a lo largo del año.

Pero No Todo Es Color De Rosa...

Durante todo el año 2022 se desarrolló un proceso de concientización sobre la importancia de los bosques nativos, su biodiversidad y sus contribuciones ecosistémicas. Esto fue posible gracias a las distintas actividades interdisciplinarias que se propusieron, en las que participaron especialistas en agroecología, historia, geografía y artes visuales. A la vez, se abrió un espacio de intercambio de saberes entre quienes participaron del taller y otras personas que fueron parte de las actividades más allá de los encuentros semanales.

De manera concomitante, las distintas producciones artísticas establecieron nexos entre los saberes populares y la información científica sobre la flora, la fauna y la geografía. Ello permitió materializar las percepciones del entorno, distinguir los elementos identitarios que caracterizan al paisaje del Valle de Paravachasca y, sobre todo, concebir al monte nativo como patrimonio ambiental común. Las imágenes producidas por el colectivo de personas que integraron el taller fueron realizadas por medio de la experimentación con distintos procedimientos gráficos/pictóricos y fueron elaboradas a partir de la contraposición entre diferentes constructos histórico-estéticos en torno del paisaje paravachense.

Por todo lo expresado, no hubo aspectos que quedaran sin desarrollarse ni dificultades para llevar adelante el proyecto propuesto originalmente. Pero, aun así, se experimentaron ciertas dificultades; por ejemplo, en un principio el grupo de personas que asistían era muy inestable, por lo que se pensó como estrategia generar actividades concretas como un conversatorio o acompañar a artistas locales en sus propuestas. Esto permitió que se estabilizara el grupo y sus integrantes asumieran un rol más activo, incluso en la difusión del propio taller.

Además, en la promoción del taller en las redes sociales o en grupos de WhatsApp del Valle existieron reacciones agresivas de ciertas personas que pensaban que el taller era una iniciativa de las organizaciones ambientales que, en ese momento, estaban en contra de la autovía. Para evitar este tipo de reacciones, se decidió redactar un texto que acompañase el flyer y describiera la propuesta, es decir, un espacio promovido por la Universidad Nacional de Córdoba y, en especial, por la Secretaría de Extensión Universitaria.

Qué Esperar Para El Futuro

A lo largo de este proyecto se logró promover el entrelazamiento entre el espacio urbano y el espacio rural y la valoración sobre sus características ambientales, haciendo que sus pobladorxs efectúen actividades y/o reflexiones sobre la defensa de las características del paisaje del Valle de Paravachasca. El proyecto hizo que personas que tenían los mismos intereses y que hasta el momento no habían podido encontrarse, lograran aunar fuerzas en pos de pensar nuevos modos de pensar y habitar sinérgicamente con el entorno. Esto se pudo evidenciar en el hecho de que todxs lxs participantes del proyecto se constituyeron como un colectivo artístico que, a partir de este año, desarrolla un espacio de encuentro en la Biblioteca Arnal Ponti donde se explora, por medio del dibujo, la relación de lxs habitantes con el entorno natural y con sus propios saberes. Este espacio está siendo pensado como laboratorio de exploración dirigido al público en general en el que no existe un docente, sino que cada integrante se va haciendo cargo de un encuentro compartiendo una propuesta desde sus propios conocimientos sobre el dibujo.

Por otro lado, lxs participantes del proyecto de extensión le propusieron al Municipio de Anisacate realizar una serie de audiovisuales estructurados en dos ejes. El primero está anclado en una propuesta pedagógica que ponga en valor la cuenca hídrica del Valle de Paravachasca, con la finalidad de que los videos sean utilizados tanto en instituciones educativas como en las plataformas virtuales del Municipio. El segundo eje consiste en promover un turismo sustentable y respetuoso en torno al valor de la cuenca hídrica y su influencia en la flora y la fauna del lugar. Esta propuesta fue elevada al Municipio y está enmarcada en un proyecto para Becas Bits, a los fines de que continúen desarrollándose los vínculos entre la comunidad del Valle de Paravachasca y la Universidad.

Agradecimientos

Este proyecto fue posible gracias al apoyo y la dirección de Andrea Bocco y Diego Omar, que acompañaron la propuesta y fueron sostenes durante todo el año. Además, quiero agradecer a lxs que conforman la Biblioteca Popular Arnal Ponti, quienes abrieron las puertas de ese hermoso espacio y estuvieron predispuestxs a ayudar en lo necesario para que la tarea fuera exitosa. Por otro lado, reconozco el compromiso de todxs aquellxs que participaron durante el año y siguen pensando y poniendo en práctica nuevos modos de habitar nuestro Valle, así como también el de amigxs y colegas que compartieron sus experiencias y conocimientos.

También deseo agradecer a las instituciones que abrieron sus puertas para visibilizar la propuesta y apoyarla de la más diversas maneras. Por último, agradezco el apoyo de mi familia, que ha dado todo su amor.

Referencias Bibliográficas

Acosta, A. (2010). "*El Buen Vivir en el camino del post-desarrollo Una lectura desde la Constitución de Montecristi*". Fundación Friedrich Ebert, FES-ILDIS

Arfuch, L. (2018) *La vida narrada. Memoria, subjetividad y política.* Villa María: Eduvim.

Debord, G. (1999) "*Teoría de la deriva", en Internacional situacionista, vol. I: La realización del arte.* Madrid, Literatura Gris.

García Moruno, L. (1998). "*Criterios de diseño para la integración de las construcciones rurales en el paisaje".* Tesis de doctorado, Universidad Politécnica de Madrid.

Godelier, M. (1989) *Lo ideal y lo material: Pensamiento, economías, sociedades.* Madrid: Taurus

Kusch, R. (1975) "*Dos reflexiones sobre la cultura", en Cultura popular y filosofía de La liberación: una perspectiva latinoamericana.* Buenos Aires. García Cambeiro.

Kusch, R. (2007) *América Profunda; Obras completas; Tomo I y II.* Ed. Fundación Ross. Buenos Aires, Argentina.

Ricardo Kaliman (Comp.) (2013) *Sociología de las identidades. Conceptos para el estudio de la reproducción y la transformación cultural*, Villa María, EDUVIM.

Ricoeur, P. (2003) *Tiempo y narración. Tomo III*. Ed. SXXI. México D.F.

Zubelzu Mínguez, S.; Allende Álvarez, F. (2015). *El concepto de paisaje y sus elementos constituyentes: requisitos para la adecuada gestión del recurso y adaptación de los instrumentos legales en España.* Cuadernos de Geografía - Revista Colombiana de Geografía, vol. 24, núm. 1, enero-junio, 2015, pp. 29-42. Universidad Nacional de Colombia Bogotá, Colombia. Sitio web: file:///C:/Users/USUARIO/Downloads/281832840003.pdf

Ana Pistone

Egresada de la Licenciatura en Artes Visuales. Departamento de Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC. Estudiante del Doctorado en Artes - Facultad de Artes. UNC.

Cosas Que No Pensé Cuando Escribí El Proyecto, y Las Complejidades Con Las Que Nos Encontramos Al Trabajar En Territorio

Azul Di Marco
Artes visuales - FA

Nombre del proyecto:
Cosiendo Lazos

Área académica:
Artes Visuales - Facultad de Artes

Organización participante:
Asociacion Civil Red de Comedores Solidarios

Directora:
Sara Inés Carpio - Facultad de Artes

Codirectora:
María Mauvesin - Facultad de Artes

Becaria:
Azul Di Marco

Antes que nada, debería contextualizar los proyectos que presentamos en conjunto con una compañera y amiga trabajadora social, y el proyecto que presenté en solitario. Todos ellos se dieron en el marco de una organización social que forma parte de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

Organizaciones de este tipo tienen un gran volumen de personas trabajando en su interior y una dinámica aceitada y jerárquica. Hay áreas de trabajo específicas y abordajes territoriales a las problemáticas que son constantes y siempre urgentes.

Estas organizaciones extienden su trabajo en territorios atravesados por la urgencia y a su vez su funcionamiento es permanentemente mediado por cuestiones ligadas a lo político que exceden casi todo el tiempo lo que puede abordar un proyecto de extensión universitaria.

Por otro lado, las personas que participan del desarrollo de los proyectos viven en una dinámica de dobles o triples jornadas laborales. El ingreso que perciben por su trabajo en la organización (equivalente a medio Salario Mínimo Vital y Móvil), no alcanza para mantener un hogar y si a esto le sumamos que la mayoría de las trabajadoras de la economía popular son mujeres, debemos considerar la feminización de las tareas de cuidado y la carga mental y temporal que esto conlleva.

En este marco de cosas, los proyectos de los que fui parte siempre estuvieron ligados al desarrollo o abordaje de alguna problemática que resultara prioritaria en la organización y en el trabajo cotidiano de las participantes: como lo son por ejemplo la prevención de violencias de género y el desarrollo socioproductivo. Plantear el proyecto en relación a estos ejes tuvo que ver con la disposición de tiempo por parte de las compañeras y espacio por parte de la organización para sostener y participar del proyecto.

La prevención de violencias de género, hoy, primero de junio del año 2023, a un día de la marcha del ni unx menos. Hoy, que nos despertamos con la noticia de otro femicidio, igual que ayer. Resulta prioritaria en todos los territorios. En relación a este eje planteamos dos proyectos de Feminismos Populares y abordajes territoriales de las problemáticas de género, con el arte como herramienta transversal que nos permitió abordar temáticas a través de producciones participativas desde el arte comunitario.

El último proyecto presentado fue el de "Cosiendo Lazos", desarrollado en conjunto con la cooperativa textil de la organización. En este proyecto exploramos el estampado textil con diferentes herramientas y tintes. El objetivo del proyecto tuvo que ver con el desarrollo de técnicas que les permitieran sumar valor a sus producciones textiles para luego ser vendidas en ferias de la economía popular.

Junto con las compañeras reciclamos toners para hacer rodillos de xilografía, también utilizamos pisos de goma de descarte para tallar matrices y a partir de cuerda de algodón y cartón realizamos barenes para prensar manualmente las estampas.

Nos dimos todas estas estrategias para poder llevar adelante el proyecto debido a que los materiales y herramientas del estampado textil son costosos y el financiamiento anual de los proyectos de extensión suele resultar insuficiente para costear materiales para todo el grupo. Además, las compañeras que participaban del proyecto no tenían la posibilidad de comprar sus herramientas o materiales, el simple hecho de tomar uno o dos colectivos para ir hacia el taller a veces les resultaba insostenible.

Remarco la importancia que tuvo para mi estructurar los proyectos en relación con ejes a desarrollar por parte de la organización

o necesidades concretas expresadas por las compañeras, porque esto tiene que ver con el uso del tiempo de las personas que participan del espacio. Al trabajar en conjunto con mujeres que como ya mencioné, tienen dobles o triples jornadas de trabajo sumadas a tareas de cuidado, la dimensión temporal es un punto a tener en cuenta. Muchas veces si se presenta una iniciativa que no tenga que ver con sus demandas específicas y necesidades, no hay tiempo disponible para sostenerlas porque el tiempo en el que no están produciendo o cuidando es escaso y es una conquista. El tiempo de ocio o de actividades que no sean productivas y reproductivas es prácticamente nulo y no es considerado una necesidad, reconocerlo como tal y apropiarse de él es una lucha en sí misma.

Esto no quiere decir que no puedan desarrollarse proyectos artísticos de calidad o que tengan como fin en sí mismo la producción artística y no al arte como medio para trabajar otras temáticas. Sino que, en mi experiencia, hay que tener en cuenta o realizar un trabajo previo (y arduo) de reconocer ese tiempo como necesario y de la conquista del mismo. También, en la medida de lo posible, desplegar otras estrategias como por ejemplo talleres simultáneos para infancias o un espacio de cuidado que posibiliten la participación a quienes tengan niñes a cargo.

FLORA

Azul Di Marco

Egresada del Profesorado de Artes Visuales / Profesora Adscripta en práctica Docente II. Departamento de Artes Visuales. Facultad de Artes - UNC.

Proyectos de gestión de actividades artísticas y culturales

Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas Culturales (PGAAC)

La convocatoria a Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas Culturales de la secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba es una línea de financiamiento que apunta a promover actividades artísticas y culturales vinculadas con temáticas que abordan diferentes programas extensionistas que se desarrollan en tanto en la ciudad de Córdoba como en el interior provincial.

Algunas de esos ejes son: Adultos mayores, Niñez y juventud, Derechos Humanos, Sociedad y cárcel, Universidades Populares, Salud integral, Educación en ciencia y tecnología, Ambiente (convocado junto con el Instituto Superior de Estudios Ambientales) y Género (convocado junto con la Unidad Central de Políticas de Género).

En el año 2022 se llevaron adelante dos proyectos presentados desde la Facultad de Artes pertenecientes a los ejes de Niñez y juventud y Ambiente. Los mismos se presentan a continuación.

Miradas y Pinceles. Construyendo Sentidos Desde La escuela y El Barrio

Carolina Bravo
Cine y TV - FA
Alejandra F. Hernández
Artes Visuales - FA

Área Académica
Cine y Tv/ Artes Visuales - Facultad de Artes - UNC

Nombre del proyecto:
Miradas y Pinceles. Construyendo sentidos desde la escuela y el barrio

Organización participante:
IPEM N° 198 "Dr. Martín Ferreyra"

Directora:
Alejandra F. Hernández - Facultad de Artes

Codirectora:
Carolina Bravo - Facultad de Artes

Integrantes:
Romina Matusik, Roxana Irala, Leticia Floriani, Natalia R. Tescione, María Luna Albrich Palero.

Contacto:
carolina.bravo@unc.edu.ar; alejandra.fabiana.hernandez@unc.edu.ar

1- Habitando la Escuela Pospandemia

El proyecto *Miradas y Pinceles. Construyendo sentidos desde la escuela y el barrio* formó parte de una convocatoria a Proyectos de Programación y Gestión de Actividades Artísticas y Culturales (PPGAC) de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba. Se propuso como una instancia para fortalecer las trayectorias educativas y la participación de los y las jóvenes en la escuela,como así también la creación de redes entre estudiantes del ciclo orientado del Turno Tarde del Colegio IPEM 198 Dr. Martín Ferreyra de la ciudad de Córdoba.

El objetivo principal del proyecto fue volver a habitar la escuela y generar lazos entre quienes forman parte de ella y el acompañamiento a través de un intercambio de saberes por parte de integrantes del equipo de extensión de la Facultad de Artes con el fin de enriquecer las trayectorias educativas de los y las estudiantes.

Frente a determinados diagnósticos sobre la situación pospandemia que agudizó situaciones de desigualdad económica y social preexistentes, se plantearon distintos objetivos, uno fue propiciar el tiempo de participación en la escuela, otro la apropiación positiva de sus espacios, como así también la creación de redes entre los y las estudiantes del ciclo orientado del Turno Tarde en la comunidad tanto educativa como barrial. Así, a través del proyecto buscamos abordar problemáticas sociales/barriales con jóvenes desde la participación interdisciplinaria y la enseñanza artística y cultural.

Definimos los siguientes objetivos de trabajo con los y las estudiantes:

- Propiciar instancias educativas que contribuyan a fortalecer las trayectorias escolares.
- Aportar a la conformación de un posicionamiento activo y pensante, con reflejo en las producciones, tanto culturales como artísticas.
- Dimensionar el lugar de las prácticas artísticas como potenciadoras del hacer colectivo.
- Incentivar futuras acciones político-sociales en el barrio.

Como Objetivos específicos:

- Proponer estrategias educativas para la integración para favorecer la organización estudiantil dentro de la escuela.

- Generar un material audiovisual que permita abordar la sistematización de procesos desde los jóvenes.

- Diseñar y realizar un mural colectivo en la institución.

- Generar espacios de pensamiento colectivo sobre problemáticas ambientales actuales en sus barrios.

- Compartir en el barrio y con sus familias la experiencia educativa.

El proyecto consistió en el armado, preparación, intercambio y realización de un mural colectivo producto del trabajo entre estudiantes de 4to año de las orientaciones en Artes Visuales y Turismo. Para llevar adelante estas acciones se realizaron encuentros durante los meses de abril, mayo, junio, septiembre y octubre todas las semanas los días martes de 12 a 14hs en el espacio curricular de las materias *Formación para la Vida y el Trabajo (FVT) y Artes Visuales* en conjunto con talleristas integrantes del equipo que provienen de distintos espacios vinculados a la UNC. De manera colectiva también se realizó un audiovisual del proceso creativo del mural y se incorporó el uso de la herramienta bitácora como registro del proceso de cada participante. Con el audiovisual, se trabajó sobre TIC, cultura digital y cultura visual, en el espacio de opción institucional Tecnologías de la Información y Comunicación (EOI TIC).

A partir de la experiencia desarrollada pudimos observar un alto porcentaje de asistencia a las clases de las materias involucradas con evidente interés y entusiasmo. Además, los y las jóvenes formaron un espacio de creación colectiva donde pudieron identificar y posicionarse de manera activa y crítica frente a las problemáticas ambientales de los barrios a los que pertenecen.

Consideramos que fue una instancia artística educativa que fortaleció las trayectorias escolares de quienes participaron. Esta experiencia enriquecedora logró favorecer el intercambio entre distintos cursos y espacios curriculares en la realización del mural y todas las actividades programadas y llevadas adelante.

2- Reconstruyendo la Historia de la Escuela y las Trayectorias Escolares

El IPEM N° 198 Dr. Martín Ferreyra está ubicado en el barrio Poeta Lugones de la ciudad de Córdoba, en la calle Joaquín Camaño y Bazán 4750. Durante muchos años, la población que asistía al IPEM 198 en su mayoría provenía de otros barrios cercanos, tales como Argüello Norte, Los Bulevares e IPV, y en menor medida de barrio Las Magnolias y Poeta Lugones. Desde el 2016 a la actualidad la matrícula aumentó (de 409 a 530 estudiantes) incorporando el turno tarde con Orientación Artes Visuales, en el año 2019. Esta orientación se fue incrementando progresivamente y ha finalizado la primera promoción en el año 2021. La elección de la orientación artística fue decidida por la comunidad de la escuela, creemos que además de los intereses de los y las jóvenes, el funcionamiento del Centro de Actividades Juveniles (CAJ) desde el año 2012 al 2019 fomentó el interés por el lenguaje de las artes. La vinculación con actividades artísticas sumado a la Orientación Turismo (también en el Turno tarde) dotó a la vida escolar de diversas experiencias de aprendizajes que involucran salidas, eventos dentro de la escuela como jornadas de Ciencia y Artes, pintada de murales, muestras de talleres del CAJ, concursos de baile, entre otros.

Para describir el marco de situación que da origen a este proyecto nos remitimos a dos causas de diferente magnitud que afectaron la vida escolar: por un lado, a partir del año 2016, en Argentina durante la gestión de Cambiemos, se empieza a registrar el progresivo desmantelamiento de distintas políticas socioeducativas orientadas a la inclusión, entre ellas, el Programa CAJ, que generaba instancias de educación y vinculación desde el arte alternativas a la currícula tradicional dictadas en el aula. Por otro, la irrupción de la Pandemia por Covid-19, que impidió la asistencia presencial a clases influyó en las trayectorias educativas de los estudiantes, que realizaron su cursado con muchas dificultades de diferente índole. Esto ha significado que la comunidad educativa busque estrategias para sostener las clases y los vínculos entre la escuela y las/los estudiantes. De esta manera, la escucha hacia estos diagnósticos permitió ampliar las redes de vinculación con la comunidad, sumado a que varias/os de las y los integrantes de la escuela tenían acercamientos concretos con la Universidad. Todo esto, nos permitió idear proyectos de extensión

que puedan tener un impacto basado en las demandas del territorio. Creemos que la extensión universitaria, propicia la construcción de un saber colectivo, creado por la interrelación entre conocimiento académico y popular: "cuando las tareas se generan y operan en terreno, partiendo de los problemas que la sociedad tiene, intentando junto con ella encontrar alternativas, entonces el acto educativo se configura y amplía". (UdelaR, 2010 en Tommasino, 2016, p. 122).

Si bien aún se están analizando datos cuantitativos, en diálogo con docentes de diferentes escuelas, podemos percibir que la pandemia afectó negativamente a las trayectorias escolares, poniendo en evidencia entre otros aspectos las deficiencias en el acceso a la tecnología en jóvenes de diferentes sectores sociales a pesar de las acciones estatales de público conocimiento llevadas adelante para subsanar o mitigar esta problemática. Como consecuencia, esta situación se vio reflejada en trayectorias escolares interrumpidas en un porcentaje significativo, debiendo los jóvenes recursar el año completo si decidían continuar en la escolaridad ó, en el peor de los casos, se observó directamente una marcada deserción escolar. Sin embargo, ante las consecuencias ocasionadas por la pandemia en el vínculo pedagógico entre estudiantes y escuela, es posible reconocer el deseo y las ganas de encuentro, de compartir, de "hacer arte", de realizar salidas educativas, etc. Ante esta necesidad y siguiendo la propuesta que ya se venía trabajando con la orientación en artes, pensamos en la posibilidad de realizar este proyecto.

3- Actividades Artísticas de una Práctica Colectiva-Colaborativa

"Intervenimos en el mundo a través de nuestra práctica concreta, de la responsabilidad, cada vez que somos capaces de expresar la belleza del mundo. Cuando los primeros humanos dibujaron en las rocas figuras de animales ya intervenían estéticamente sobre su entorno, y como sin duda ya tomaban decisiones morales, también intervenían de manera ética. Justamente, en la medida en que nos tornamos capaces de cambiar el mundo, de transformarlo, de hacerlo más bello o más feo, nos volvemos seres éticos"

(Freire, P., 2004)

La propuesta pedagógica intentó seguir los lineamientos de la educación popular[1] y la pedagogía crítica[2]. Durante la primera etapa del año las docentes en el aula junto con el equipo extensionista trabajaron de manera integral mediante actividades que permitieron recuperar los saberes previos de los y las estudiantes, el trabajo horizontal y la confianza para que pudieran expresarse.

Esta experiencia significó un espacio de co-construcción de conocimiento a partir del *diálogo de saberes*. Para poder crear el mural y la producción audiovisual, las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

- Presentación del proyecto en la escuela y los cursos desde las materias involucradas.

- Entrega de cuadernos para realización de la bitácora y trabajo con la misma como elemento condensador de ideas, emociones, pensamientos (Imagen 1)

- Sistematización de la experiencia individual en las bitácoras.

- Definición con los y las estudiantes de la problemática ambiental para trabajar e investigar.

- Clase sobre características del muralismo, historia y técnicas

- Visualización sobre producciones artísticas dentro del muralismo que trabajan la temática elegida.

1 Para Freire la educación debe servir para que los educadores y educandos «aprendan a leer la realidad para escribir su historia»; ello supone comprender críticamente su mundo y actuar para transformarlo (Torres Carrillo, Alfonso, 2007).

2 "Desde la perspectiva de Freire, Giroux y Mclaren, se han desarrollado importantes trabajos respecto a la pedagogía crítica, en general, se fundamentan en dos ejes transversales: un cuestionamiento permanente respecto a las formas de subordinación que crean procesos de inequidad social y el rechazo a las relaciones permanentes generadas en los espacios usuales de escolarización; ambos cuestionamientos presentan una visión de la educación como una práctica política y sociocultural, debido a que la concepción de pedagogía que abordan los autores reseñados, está permeada por desarrollos anclados en el posmodernismo crítico". (Sánchez Gomez, ,N.Sandoval Valero,E.N. Goyeneche-O, R.N;Gallego Quiceno, D. E.; Aristizabal Muño, L.Y.2017)

Imagen 1-Registro de bitácoras de estudiantes -4to año orientación en Artes Visuales y Turismo-Escuela Ipem Nro. 198-Dr. Martín Ferreyra. Fotografías realizadas por integrantes del equipo de extensión.

Realización del taller de cine. Herramientas técnicas y del lenguaje audiovisual.

- Encuentros para realizar bocetos del mural . Problematización de las ideas e imágenes disparadoras con los y las estudiantes

- Evaluación y selección del espacio arquitectónico para realizar el mural. Reflexión sobre los distintos puntos de vista y composición con las dimensiones de la pared elegida. Preparación de la pared.

- Realización de jornadas colectivas de pintura del mural (Imagen 2).

- Registro audiovisual y edición del material que da cuenta del proceso.

- Realización de entrevistas a los y las participantes como material de registro para el video.

- Intercambio y evaluación con la escuela de lo realizado para compartir entre todas y todos la experiencia.

- Entrega de postales que dan cuenta del proceso del mural. (Imagen 3).

Imagen 2-Imágenes de la jornada de pintada del Mural. Estudiantes de 4to año orientación en Artes Visuales y Turismo-Escuela Ipem Nro. 198-Dr. Martín Ferreyra. Fotografías realizadas por integrantes del equipo de extensión.

Imagen 3- Selección y diseño de postal con Imágenes del proceso del MURAL . Docentes y equipo de extensión junto a estudiantes de 4to año orientación en Artes Visuales y Turismo-Escuela Ipem Nro. 198 - Dr. Martín Ferreyra. Fotografía tomada por integrantes del equipo de extensión.

Proponemos ordenar en cuatro etapas los momentos más significativos de las actividades realizadas.

Etapa de Bocetos y Planteo de la Problemática a Trabajar.

Para la elaboración de los bocetos del mural se buscó partir de las problemáticas ambientales cercanas de los y las estudiantes, en relación con lo que se trabajaba en las clases de FVT y Artes Visuales. Se utilizaron estrategias didácticas que nos permitieron conocer referencias sobre algunos estudiantes quienes tienen a sus padres/madres o familiares trabajando como servidores urbanos en Córdoba y habían participado en las pintadas de los murales. Además, empezaron a identificar lugares y paredes de nuestra ciudad y los analizamos compositivamente y en relación a las técnicas empleadas. Como temáticas predominantes en los bocetos encontramos: los incendios en Córdoba, la contaminación del agua, la contaminación del aire, la basura y los cables de electricidad o postes de luz en mal estado que en días de lluvias son un factor de riesgo en los barrios a los que pertenecen los y las estudiantes.

A medida que se iban haciendo bocetos por grupo surgió la necesidad de hablar sobre el repertorio de imágenes con las cuales solemos asociar al medio ambiente y cómo podíamos valernos o no de ellas. Con el objetivo de contribuir a la reflexión y la comprensión de la cultura visual para transformar y resignificar imágenes hegemónicas surgieron algunas preguntas guías: ¿cómo traducir en imagen pensamientos abstractos sobre una temática?, ¿Qué sé de esa problemática y cómo contarla a otras/os?, ¿a través de qué imágenes?

Etapa de Registro Audiovisual

Para abordar la realización del audiovisual sobre el proceso se trabajó dentro del espacio curricular EOI TICS[3] según los lineamientos del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba. A partir de la

3 Espacio Opcional Institucional de Tecnología de la Información y la Comunicación.

situación del Covid-19 donde durante dos años el celular fue el nexo entre la escuela y la comunidad educativa, tomamos el desafío de incluir este dispositivo en la práctica pedagógica post pandemia.

Se comenzó trabajando sobre el lenguaje audiovisual desde el origen y evolución de los Tics; problematizando su alcance y también sus usos, incluyendo la brecha digital[4]. Profundizamos en el aprendizaje del lenguaje audiovisual analizando algunos videos y luego centrándonos en la realización de este proyecto.

A través de propuestas y dinámicas lúdicas se intentó mirar la escuela para redescubrir los espacios cotidianos, permitiendo así que surjan nuevos y diferentes puntos de vista sobre el espacio que habitan todos los días.Con respecto al lenguaje audiovisual, entendemos que "las imágenes pueden concebirse como unos potentes prismáticos intensificando la experiencia, iluminando realidades que de otro modo pasarían inadvertidas". (Back- Morss en Schneider y otros; 2007: p. 48)

Luego de las actividades en relación con las imágenes, se analizaron en pequeños grupos, y las reflexiones que surgieron a partir de las mismas nos permitieron identificar ideas que tienen los jóvenes sobre su escuela, sus vínculos e incluso ideas o valoraciones sobre sí mismos.

Los jóvenes fueron quienes realizaron la propuesta de guión del audiovisual y esto permitió fortalecer la pertenencia escolar. Como señala Bruner, (1997) mediante infinidad de relatos vamos creando nuestro yo y en la capacidad de narrar podemos construir nuestra identidad; con esta identidad afirmada nos relacionamos con los demás. Aquí radica el potencial de nuestra propuesta: crear narraciones sobre nosotros mismos que construyen nuestro Yo, surgen en la cultura en que vivimos, son productos de ella y, la cultura es producto de una dialéctica de narraciones diferentes sobre lo que es el Yo y lo que podría llegar a ser.

De esta forma, en las bitácoras se condensaron las propuestas de entrevistas que hicieron.

4 Se refiere a la desigualdad en el acceso a Internet y las TIC.

Etapa de registro de la Bitácora

El uso de la bitácora como recurso y elemento condensador de ideas, emociones y pensamientos permitió generar otras herramientas significativas para expresarse.

De esta forma, se habilitó un espacio para que los estudiantes pudieran ir realizando un proceso de registro de acuerdo a sus propias vivencias durante los talleres en el que, utilizando un cuaderno individual, cada estudiante fue plasmando sus experiencias. La propuesta buscó que los y las estudiantes fueran generando un sentido de significación personal y apropiación durante el desarrollo del proyecto.

Etapa de Pintura del Mural

Las jornadas de pintura para el mural se realizaron en dos días. Al principio cada grupo pintaba su "escena". Luego, quienes terminaban primero ayudaban a los demás. Dado que trabajaron por grupos en varias de las etapas para la elaboración de este mural, cada grupo conformado por estudiantes de los cursos involucrados realizó una parte del mural tomando en cuenta la problemática ambiental que más les llamó la atención. Bajo el título "Basada en hechos reales" se organizaron las escenas en la pared.

Al ser en una pared exterior de la escuela, vecinos y vecinas se acercaron a preguntar sobre la actividad y felicitaron a los y las estudiantes. Eso es muy importante para la historia de la institución ya que durante muchos años fue estigmatizada y desacreditada por los mismos vecinos.

4- Mirando en Retrospectiva. Una Evaluación en Proceso.

"Mirar supone un hacer, supone acción. Cuando decimos mirada estamos pensando en la intencionalidad de la visión. Y dentro de estas prácticas se encuentran: mirar, ser mirado, producir

imágenes, mostrarlas, diseminarlas, contemplarlas. Es menester detenernos en nuestras propias prácticas de mirar [...] Porque al mirar, además, también se aprende."

(Schneider y otros; 2007: 72)

La experiencia extensionista en un clima signado por la postpandemia nos permitió volver al encuentro, pensar proyectos de producción colectiva artístico cultural desde la vinculación universidad/territorio y comunidad. Podemos decir que la construcción de vínculos y el fortalecimiento del sentido de la grupalidad no es una tarea sencilla, aunque estos lazos son de suma importancia porque permiten, entre otros factores, el fortalecimiento de las trayectorias estudiantiles.

Entendemos que la escuela pública puede ser un territorio de construcción de lo sensible, nos posicionamos sobre la misma como un lugar con la posibilidad de construir mundos distintos que favorezcan las trayectorias educativas de los y las estudiantes. De esta forma, aunque entendemos que las trayectorias educativas conviven en una tensión entre los límites objetivos que plantea la escuela y las esperanzas subjetivas consideramos que "superando esta tensión, lo implacable se puede tornar probable [...] Así, aquellas trayectorias estadísticamente improbables se tornan destinos posibles" (Kaplan 2006; p 83). Compartimos con la autora que para que esto suceda es necesario comprender las identidades culturales de los y las estudiantes, es decir, sus modos de ver, pensar y hablar el mundo, implicando un saber ponerse en el lugar del otro/a.

A través del trabajo en el aula taller, la realización de proyectos integrales, la producción artística y el diálogo de saberes buscamos fomentar la confianza de los y las estudiantes, contrarrestar estigmas (tanto de la sociedad como de la misma comunidad escolar), favorecer vínculos y redes entre ellos/as.

A partir de la experiencia vivida y, haciendo este cierre reflexivo, consideramos que con esta propuesta las y los estudiantes pudieron desarrollar y fortalecer múltiples capacidades tales como, creatividad, trabajo en equipo, escucha activa, respeto a la opinión del otro/a, entre

otras. Y el hecho de que pudieran ver y llevar adelante las producciones artísticas (mural y audiovisual) funcionaron como catalizadores que habilitaron, facilitaron y permitieron profundizar otras temáticas vinculadas al territorio.

También, consideramos que la posibilidad brindada a las y los estudiantes para establecer un vínculo con la universidad a través del equipo coordinador ha abierto nuevas formas de ver la universidad. Pudimos observar que muchos/as de los/as que participaron en el proyecto pensaban: "que la universidad es para algunas personas con determinadas facultades...", "que se tiene que pagar", e incluso que no van a poder acceder ellos/as. Podemos decir que a partir de este proyecto en la institución ha cambiado un poquito esa mirada cristalizada en alguno de los y las participantes. De esta forma, pudimos mostrar que la universidad no es una institución alejada de su realidad, sino que es posible tender puentes.

Referencias Bibliográficas

Albrichi L., Floriani L., Tescione N. (2022) *Miradas y Pinceles: Construyendo sentidos desde la escuela y el barrio: un análisis de la experiencia extensionista.* Ponencia presentada en la IV Jornadas de Educación Artística: Experiencias, ideas y prácticas actuales en la enseñanza de las artes - Universidad Nacional de Córdoba.

Brito Lorenzo, Z.(2008). *Educación popular, cultura e identidad desde la perspectiva de Paulo Freire.* En publicación: Paulo Freire. Contribuciones para la pedagogía. Moacir Godotti, Margarita Victoria Gomez, Jason Mafra, Anderson Fernandes de Alencar (compiladores). CLACSO, Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Buenos Aires. (Archivo en PDF) ISBN 978-987-1183-81-4 http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/freire/06Brito.pdf

Freire, P. (2004). *El grito manso.* Siglo XXI Editores.

Sánchez-Gómez,N.;SnadovalValero,E.N.;Goyeneche,-O,R.N;Gallego Quiceno, D. E.;Aristizabal Muño, L.Y.(2017). *La pedagogía crítica desde la perspectiva de Freire, Giroux, y Mclaren: su pertinencia en el contexto de Colombia y América Latina.* Publicado en 2018. Revista Espacios. Vol. 39 (n.10) https://www.revistaespacios.com/a18v39n10/a18v39n10p41.pdf

Schneider, D; Abramowsky, A; Laguzzi, G (2007) *Enseñar y aprender a mirar.* 1°Edición. Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Buenos Aires, Argentina.

Tomassino, H. (2010). *Hacia la reforma universitaria. La extensión en la renovación de la enseñanza. Espacios de formación integral.* Universidad de la República. Udelar. Montevideo.

Torres Carrillo, A. (2007). *Paulo Freire y la educación popular* en: https://www.dvv-international.de/es/educacion-de-adultos-y-desarrollo/ediciones/ead-692007/el-decimo-aniversario-de-la-muerte-de-paulo-freire/paulo-freire-y-la-educacion-popular

Vaja, A (2014) *La importancia de los relatos en los contextos educativos. Reflexiones desde los aportes de Bruner.* Universidad del País Vasco: Escuela Universitaria de Magisterio de Vitoria; Ikastorratza; 12; 7-2014; 1-9 Disponible en: https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/34689

Carolina Bravo

Docente titular de la Cátedra Dirección de arte y docente asistente de la Cátedra Realización Audiovisual IV de la Licenciatura en Cine y Artes Audiovisuales - Facultad de Artes. UNC.

Alejandra F. Hernández

Docente titular de la Cátedra de Grabado I de la Licenciatura y Profesorado en Artes Visuales, Departamento de Artes Visuales - Facultad de Artes. UNC.

Teatro Foro, Monte Nativo y Yuyos. Recuperando Saberes Ancestrales a Través Del Teatro Social y La Educación Ambiental. Obras de Teatro Foro y Talleres.

Fernanda Vivanco
Teatro - FA
María Mauvesin
Teatro - FA

Área Académica
Teatro - Facultad de Artes - UNC

Nombre del proyecto:
Teatro Foro, monte nativo y yuyos. Recuperando saberes ancestrales a través del teatro social y la educación ambiental. Obras de teatro foro "Tengan el patio regao" y Talleres de educación ambiental.

Organizaciones participantes:
Diferentes organizaciones de Los Molles, La Granja, Cosquín y San Roque.

Directora:
Fernanda Vivanco - Facultad de Artes

Codirectora:
María Mauvesin - Facultad de Artes

Integrantes:
Lucía Maina, Daniela Nottaris, Heidy Buhlman, Celeste Costello, Camila Rossa, Guadalupe García De Pablo, Lucrecia Paesani, Luciana Maltez.

Contacto:
fernandavivanco@artes.unc.edu.ar; mariamauvesin@artes.unc.edu.ar

"Teatro Foro, monte nativo y yuyos. Recuperando saberes ancestrales a través del teatro social y la educación ambiental" fue uno de los proyectos seleccionados en la convocatoria anual a Proyectos de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales (PGAAC) y se desarrolló en el 2022. El grupo de teatro foro Les Yuyeres trabaja desde 2015 en rescatar y revalorizar los conocimientos sobre medicinas ancestrales en pueblos del interior de la provincia de Córdoba.

En el marco del Programa de Gestión de Actividades Artísticas y Culturales (PGAAC) de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba, la presentación de la obra de teatro foro **"Tengan el patio regao"** tuvo lugar en las localidades de Cosquín y San Roque (Valle de Punilla); Los Molles y La Granja (Sierras Chicas). Con una dinámica de tipo ambulante en su desarrollo y un expreso carácter dialógico y participativo, propio de los espectáculos basados en la técnica del teatro foro, ideada por Augusto Boal, el mismo aconteció en espacios públicos tales como plazas concurridas, patios de escuela y espacios abiertos de circulación, destinado a vecinxs en general, y organizaciones ambientales, culturales, comunidades educativas y vecinales de las zonas mencionadas en particular.

Paralelamente, y como parte integral de las producciones creadas por el colectivo artístico Les Yuyeres, se coordinaron Talleres de teatro foro y Educación ambiental en el Centro de jubilados/as de Villa Animí y en el Colegio superior Presidente Roque Saenz Peña de Cosquín.

En cuanto al dictado de los **Talleres de Teatro Foro**, estos cumplen con varios objetivos; por un lado, sensibilizar con la herramienta participativa del teatro foro desentrañando su código para que los/as talleristas puedan familiarizarse con el uso de la técnica para abrir debates sobre temáticas y problemáticas de diversa/s índole/s. También para soltarse expresivamente perdiendo el miedo a la exposición y apropiándose de un tipo de lenguaje diferente al cotidiano, el teatral, que a su vez está al alcance de cualquier persona dispuesta a usarlo, según el propio Boal. Y, por último, para aprender a usar (y llevarse) esta herramienta como una habilitante expansora de charlas y debates al interior de sus espacios de militancia y/o participación. Estuvieron destinados a vecinos/as y grupos interesados en el cuidado del medioambiente.

En Sierras Chicas el proyecto articuló y tuvo la adhesión de la Red de guardianxs por el monte.

En el Valle de Punilla se articuló, conversó y co-creó con las Asambleas de Punilla y el Patio de la Pirincha.

Se puede ver un Resumen del proyecto en: https://www.unc.edu.ar/sites/default/files/Resumen%20Ambiente%20%281%29.pdf

(https://www.unc.edu.ar/extensi%C3%B3n/obra-y-talleres-de-teatro-foro-les-yuyeres)

En el siguiente enlace se puede escuchar un audio radiofónico de lo que sucedía en Punilla mientras se realizaban las funciones: https://drive.google.com/file/d/1y9AbANMpCVvkIDENPrhQLBMHnSAeeBsD/view?usp=drivesdk

Se pueden ver imágenes y comentarios acerca del proyecto en YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=TzimWnqKqKU

En palabras de María Mauvesin:

Estamos ya a un año de terminado aquel proyecto, que en principio nos quedó muy desproporcionada la tarea a asumir en relación al presupuesto con el que contábamos. Decidimos abordarlo igualmente porque consideramos que la situación ambiental lo ameritaba y porque era necesario colaborar con el arte en poder dar una mirada desde el humor y el teatro a los atropellos que hace el antropocentrismo de nuestra especie humana. Quisimos acercar herramientas a la gente y grupos que estuvieran en conflictos ambientales necesitando trabajar hacia el interior y hacia el exterior de otra manera. De alguna forma se pudo ver como "una bocanada de aire fresco" ante tanto malestar por el atropello hacia el ambiente que va quedándose a medias, y cómo el teatro foro posibilitó otras miradas y diálogos reflexivos acerca de la realidad. El arte y la Educación Popular, juntas, nos permiten sobrevivir, acercarnos nuevamente a la tierra, de la que somos parte, no dueñxs, y aprender. La naturaleza, insisto, de la que somos parte, tiene mucho por enseñarnos y por mostrar. Abrir un diálogo mediado por el teatro, deja aparecer posibilidades y simplezas invisibilizadas por el capitalismo y la idea de progreso, que el arte devela, revela y revoluciona a pura resistencia y compromiso con un mundo que creemos posible de transformar. Si somos seres históricos, como dice Paulo Freire y hemos cambiado el mundo hasta dejarlo así, también tenemos la fuerza y el poder de volver a cambiarlo y dejarlo de otra manera. Colectivamente hablando, otras realidades se hacen posibles, en pequeños formatos, en gestos sutiles, en presentes continuos.

En palabras de Fernanda Vivanco:

Somos un grupo artístico interdisciplinario que desde el arte trabaja en torno a problemáticas que nos afectan y sensibilizan, eso nos une. No actuamos en teatros convencionales, nuestro teatro le esquiva a las paredes, ocurre en medio de los territorios que transitan esas realidades proponiendo recrear y repintar poética y teatralmente lo que parecería inamovible junto a otros y otras espontáneamente.

A través del Proyecto PGAAC, tuvimos la idea de llevar una propuesta artística y formativa a cuatro territorios alejados de la urbe cordobesa, atravesados por lo que podemos definir como una lenta y progresiva catástrofe ambiental, dadas las evidencias del daño hecho

por el ser humano a sus ríos, su monte, su fauna, y por el desarrollo y avance desmedido de obras de enorme costo muy cuestionadas a nivel socio-político por su impacto ambiental. Ante lo desafiante del contexto en medio de un conflicto social ya instalado (en Cosquín, por ejemplo), la primera pregunta que me viene a la cabeza y al corazón es ¿qué teníamos para decir o aportar como hacedoras teatrales? Quizá la formulación correcta no pasa tanto por lo que teníamos nosotras para decir(les) o mostrar(les) a través de una obra de teatro foro, si no por el contrario, por cómo pudo el teatro foro puede instaurar un espacio creativo simbólico dentro de otro espacio real y cotidiano, y darle paso al silencio en medio de la obra para escuchar la voz de quienes habitan y vivencian la problemática de esos territorios en primer plano. En cada lugar donde la obra aconteció, el público tomó la posta en esa grieta para elaborar, decir o gritar una verdad, hacerse preguntas o cuestionamientos, batir una injusticia, denunciar un atropello, imaginar y proponer una micro-acción de cambio, aunque se animaran solo a balbucerla para que otros y otras, las actrices y el público más extrovertido protagonizara la acción teatral y le pusiera cuerpo al asunto de imaginar actuando.

El teatro foro instauró en cada función un círculo de arena sensible a la voz y acción humana de los/las espect-actores y espect-actrices, como los calificó A. Boal: voz y acción valoradas, legitimadas, habilitadas y respetadas en comunidad usando un lenguaje diferente al cotidiano pero igual de accesible (el teatral), sin distinciones de ningún tipo. Así en Los Molles, desde el público escuchamos a Agustina Tolosa, la mujer anciana y trabajadora campesina en posesión de un terreno propio ubicado en El Talita, Salsipuedes que fuera desalojada por la fuerza por personas que aseguraban haber heredado esa propiedad y consiguieron una sentencia de desalojo en su contra (fuente: https://www.anred.org/2021/07/01/intentan-desalojar-a-una-mujer-campesina-de-70-anos-en-salsipuedes/). Su caso es parecido al de muchos/as en condiciones similares, demostrando que la historia se repite sin descanso a lo largo de nuestra provincia y el país. Niños y niñas y público presente representaron una comunidad que la defendía de la trampa del sistema... nos dejó a los/las presentes una inquietud, movilización interna y emoción indescriptibles, inolvidables.

Es un hecho que las técnicas del Teatro de las Personas Oprimidas, de donde emerge el Teatro Foro, no sirven para salvar la vida de las personas, dice Augusto Boal, pero sí para organizarse entre ellas de todas las formas posibles, ayudando a dar a conocer su realidad a la comunidad propia y a las aledañas, para conseguir que se solidaricen con su causa, y en el mejor de los casos, llamar la atención de los medios de comunicación que habitualmente mezquinan espacio a estas problemáticas para que las reinstalen y despierten empatía en la opinión pública.

La insistencia en realizar este tipo de teatro tantos años después de haberse creado (en los 70s) radica en su matriz política, pedagógica, social y contextual, porque acerca las herramientas al público reflejado en la historia representada, para aumentar la capacidad colectiva de comprender los aspectos complejos de dicha realidad, conocer mejor lo que pasa alrededor y a nosotros/as mismos/as, y conocer mejor el mundo en el que vivimos para poder transformarlo de la mejor manera, dice el dramaturgo brasilero[1].

En palabras de Camila Rossa, integrante de Les Yuyeres:

El arte estuvo a disposición de la visibilización de problemáticas ambientales en territorio: En esos días por Punilla, mientras nosotras trabajábamos en el taller con grupos asamblearios ambientalistas y presentábamos nuestra obra "Tengan el patio regao" en la plaza de Cosquín, a muy poquitos kilómetros esos grupos llevaban adelante un acampe para frenar la construcción de la autovía de montaña... Reflexiono cuán importantes son las herramientas que nos ofrece el arte para problematizar la situación ambiental que estamos atravesando.

En palabras de Guadalupe García De Pablo:

En una suerte de reconstrucción arqueológica intento recomponer las memorias corporales, mentales y sensitivas de lo que fueron las últimas presentaciones del grupo de Teatro Foro Les Yuyeres en ese proyecto. Me remonto al 2022 y me dispongo a desandar el camino. Ordeno los recuerdos para que no se haga un estofado de lugares, fechas y sensaciones. Dicho todo esto, voy a empezar por el final fiel

1 Boal Augusto. Juegos para actores y no actores, Edit. Interzona, Colección Zona de Teatro. Bs As, 2015.

a mi estilo subversivo. Última función de ese ciclo de 4 funciones, plaza central de Cosquín, Córdoba, Argentina. Ese mismo día a la mañana empezamos con un taller, que tuve la suerte de presenciar antes de ir a hacer el montaje de la obra. Los espacios pedagógicos que logramos transitar con esta experiencia tienen un alcance desde mi perspectiva, bastante interesante. La posibilidad de compartir herramientas que venimos juntando de teatro foro, educación popular y otras yerbas, pero sobre todo la oportunidad de escuchar, de hacer entre, de poder develar el tejido de experiencias que forma cada una de las comunidades donde llegamos con la obra.

En los orígenes de este proyecto, se trabajaba fuertemente con, desde y para una perspectiva de un arte anclado en el territorio... como quien dice, con las patas metidas en el barro. Luego los años, los viajes, las tesis y las pandemias hicieron de eso una nueva relación donde el vínculo con la comunidad es a través de una obra de teatro foro y con los talleres que coordinamos antes de la función.

Ahora bien, en cuanto a la obra de teatro foro en sí misma, es decir por fuera de los talleres, me cuesta resumir/reducir/traducir palabras de lo atravesado, porque como bien dijo un tal Walter[2] el arte teatral es un arte aurático, único e irrepetible y en mi caso difícil de nombrar... lo que sí podría traducir/ reducir/resumir de dichas presentaciones es lo necesario que es el arte en el espacio público. Lo revitalizante que es ver los espacios comunes habitados por personas que sin saber muy bien cómo ni por qué se amontonan a ver y escuchar a otras personas y sobre todo a pensar/ discutir/mascullar ideas de cómo remontar barriletes en tempestades.

En palabras de Lucía Maina Waisman:

Visitar la región de Punilla con la propuesta cultural y educativa de Les Yuyeres fue una experiencia enriquecedora, pero también compleja y singular, especialmente por el contexto en el que se dio el taller y las funciones ofrecidas: un momento de alta conflictividad social a partir del avance concreto de la autovía impulsada por el gobierno provincial y la resistencia de asambleas y vecinxs. El arte, la puesta en escena y las herramientas compartidas desde el teatro foro y la educación popular

2 Guadalupe García De Pablo se refiere a la obra de Walter Benjamin, "La obra de arte en la era de su reproductibilidad técnica" (México: Itaca, 2003).

ocurrían al mismo tiempo que las máquinas y la represión avanzaban sobre acampes y manifestaciones. En este sentido, la experiencia tuvo mucha intensidad a partir de lo que se estaba viviendo a metros de nosotrxs justamente en relación a la temática ambiental que abordábamos, a la vez que abrió otro espacio-tiempo, un momento donde refugiarse, preguntarse, mirar lo que estaba ocurriendo desde otras perspectivas, poner el cuerpo de otras maneras y junto a otras grupalidades y habitantes de la región.

En palabras de Celeste Costello:

Las funciones de Punilla, y especialmente la de Cosquín, fueron muy intensas por el diálogo entre la situación ambiental que sufre la región con el actual trazado de la autovía, y las representaciones escénicas de problemáticas similares. Durante el foro muchas vecinas y vecinos contaron sobre el temor a que la región se viera empobrecida por este mega proyecto que deja sin trabajo y vivienda a muchas personas del territorio. Cuando actuamos esa tarde en la plaza, vimos varios chicos en situación de calle habitando ya el lugar... No puedo evitar preguntarme ¿cómo hacer para que esa condición de indigencia, no se multiplique más?

El grupo de Teatro Les Yuyeres que llevó a cabo la dramaturgia, co dirección, actuación y coordinación de talleres en este proyecto y en otros, está integrado por: Heidy Buhlman, Celeste Costello, Camila Rossa, Fernanda Vivanco, Lucrecia Paesani, Lucía Maina Waisman, Luciana Maltez, Guadalupe García De Pablo, Daniela Nottaris, María Mauvesin y Soledad Leiguarda.

Más información: lesyuyeres@gmail.com

Facebook: Les Yuyeres

Instagram: @lesyuyeres

Fernanda Vivanco

Docente Cátedra Metodología de la Enseñanza Teatral I y Práctica Docente en Contextos No Formales. Departamento de Teatro - Facultad de Artes. UNC.

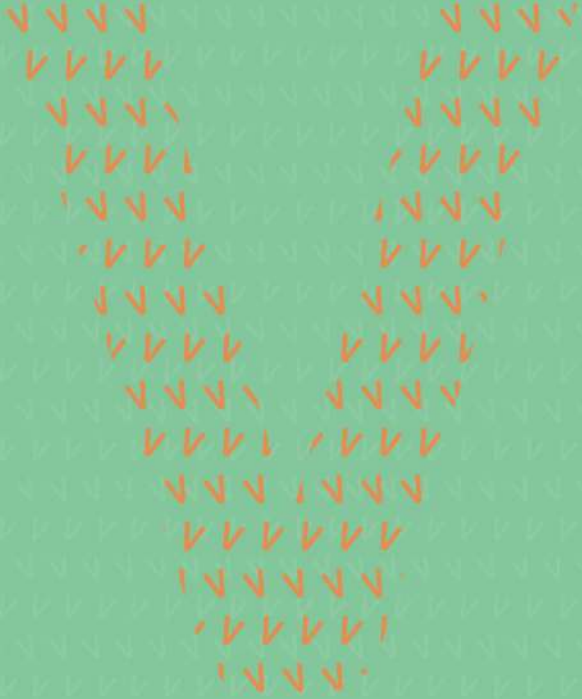
María Mauvesin

Docente Cátedra Metodología de la Enseñanza Teatral I. Departamento de Teatro - Facultad de Artes. UNC.

–

Septiembre 2023

Córdoba, Argentina



Secretaría de Extensión

Pabellón México · Ciudad Universitaria

(+54) 0351 5353630 Int. 3

extension@artes.unc.edu.ar

Facultad de Artes

Universidad Nacional de Córdoba

Córdoba · Argentina

www.artes.unc.edu.ar