

Artículo

Mujeres en el Arte y la Educación
Reflexiones sobre una experiencia de educación artística y extensión

Autores:
Claudia Castillo
Carolina Cresci
Silvia Sasso
Alejandra Sisurqui

Noviembre, 2023

Resumen

El siguiente artículo da cuenta de una experiencia desarrollada en el Instituto de Formación Docente “Mario A. López Thode” de la ciudad de Mercedes, en el departamento de Soriano, en el año 2023.

En el proyecto se integraron las unidades curriculares de Cuerpo, Expresión y Movimiento, Artes Visuales y Música, y se llevaron a cabo actividades interdisciplinarias curriculares y de extensión en torno a mujeres pedagogas y artistas nacionales. Se integraron estudiantes de primer, segundo y tercer año de las carreras de Maestro en Educación Primaria (MEP) y Maestro en Primera Infancia (MPI).

Punto de partida

En el marco de las actividades propedéuticas del año lectivo 2023, desarrolladas durante el mes de marzo, la comunidad docente del Instituto de Formación Docente “Mario A. López Thode” de la ciudad de Mercedes en el departamento de Soriano, propuso una serie de actividades para la integración de los estudiantes a la vida institucional.

Siendo el mes de marzo el mes de la mujer, un grupo de docentes buscó reflexionar junto a estudiantes sobre el lugar de la mujer en la educación uruguaya y en torno a ello plantearon una serie de actividades.

La primera actividad que se propuso, de forma lúdica y utilizando un Mentimeter¹ para reflejar gráficamente las respuestas a través de una nube de palabras, fue que los estudiantes nombraran personalidades importantes vinculadas a la educación uruguaya sin importar género ni época.

En esta encuesta primaria, se evidencia que la nube de palabras se conforma por nombres masculinos mayoritariamente, algunos aparecen gráficamente en mayor tamaño lo que implica que fueron nombrados más de una vez. Los nombres de mujeres, aparecieron muy pequeños, solitarios, siendo muchísimo menos en relación a los hombres.

Para evidenciar si este aspecto era generalizado, se propuso a los estudiantes salir a la comunidad a realizar una encuesta relámpago. La consigna: solicitar a personas de diversas edades y profesiones, que nombraran al menos tres personas vinculadas a la educación uruguaya sin importar género ni época. Para ello cada equipo de trabajo confeccionó un formulario en google drive en el que fueron recogiendo las diferentes respuestas.

De esta encuesta, se obtuvo que un alto porcentaje de encuestados nombran hombres mientras que un número muy reducido nombra mujeres. Aún habiendo nombrado mujeres, los equipos destacan que los encuestados no las nombran en primer lugar, y en ocasiones eran Maestras o Profesoras que el encuestado había tenido en su trayectoria

¹ Aplicación informática que permite realizar encuestas masivas y realizar gráficos en tiempo real. Disponible en [mentimeter.com](https://www.mentimeter.com)

educativa, por tanto, si bien era significativo para quien la nombra, no era una mujer destacada en el escenario educativo nacional.

Teniendo en cuenta este punto de partida, la sala de educación artística integrada por las disciplinas: Cuerpo, Expresión y Movimiento, Educación Visual y Plástica, y Expresión Musical, llevó adelante un proyecto para destacar el aporte de las mujeres en el arte y la educación, cuya experiencia se compartirá en las siguientes páginas.

Introducción

Si tomamos un libro de arte, o de pedagogía ¿Cuántas mujeres encontraremos en ellos?, seguramente haya algunas, muy pocas en relación a la cantidad de hombres que inundan las páginas de la literatura con la que muchos de nosotros nos hemos formado en estos campos del saber.

Aún hoy, siendo educadores de arte, y formadores de formadores, nos vemos trabajando con un currículo en el que las sugerencias se decantan por el aporte de referentes, pensadores o artistas masculinos, lo que implica repensar nuestras prácticas e incorporar más conscientemente el aporte que también las mujeres han sabido realizar al desarrollo del conocimiento humano. No porque su aporte sea más valioso en relación a su género, sino porque su visión implica otras perspectivas de las diferentes problemáticas, por lo que tenerlas en cuenta es necesario para construir una sociedad crítica, justa y diversa.

En esta línea, Tomassini (2019) nos plantea que el aporte de las mujeres a los campos del saber se vuelve imprescindible para el desarrollo de visiones singulares, que impliquen abordar los problemas en su complejidad, sin caer en saberes redundantes.

El proyecto de trabajo que se comparte en estas páginas, toma como punto de partida, esta reflexión invitando a los estudiantes de formación en educación, futuros educadores de nuestro país, a conocer y reflexionar sobre el aporte que las mujeres han hecho a la educación y el arte en Uruguay. Tuvo como objetivos generales: Conocer y reflexionar sobre el aporte de la mujer al campo del arte y la educación en Uruguay, abordar la vida y obra de algunas de esas mujeres, incentivar la proyección del estudiante como profesional de la educación reflexionando sobre la importancia de la educación artística en la Escuela y posibles estrategias para su implementación en el aula, y compartir con la comunidad local los resultados del proyecto para contribuir al conocimiento del legado de estas mujeres.

Mujeres pedagogas retratadas al estilo de mujeres artistas: producciones visuales de estudiantes

En la asignatura Educación Visual y Plástica, las estudiantes de segundo año de Magisterio investigaron sobre seis pedagogas y siete artistas uruguayas. Elaboraron infografías en torno a las mismas y realizaron nueve retratos en gran formato (un metro por un metro y medio aproximadamente) de cada una de las pedagogas al estilo de las artistas seleccionadas.

Se tomaron como objetivos específicos de la asignatura: reconocer los elementos del lenguaje visual (colores, puntos, líneas, texturas, etc) en diferentes obras artísticas y utilizarlos para comunicarse a través de la creación de obras personales y colectivas, investigar en torno a la figura de una artista uruguaya seleccionada, y reflexionar sobre la importancia de la educación artística en el nivel escolar.

Para lograr estas representaciones las estudiantes debieron indagar en la vida y obra de cada pedagoga y artista, y en aspectos vinculados al arte y el lenguaje visual. Al decir de Barbosa (2022) la propuesta se desarrolló desde el enfoque triangular en torno al hacer arte, leer/conocer obras artísticas y contextualizarlas. En este sentido, los contenidos específicos de la asignatura se fueron desarrollando desde esta triple alianza, abordando la creación de retratos, proporciones en el rostro, teoría del color, técnicas plásticas, uso de elementos visuales, estilos, análisis de obras, conocimiento de las artistas, manejo de instrumental, entre otros.

De esta manera, Enriqueta Compte y Rique, Luisa Luisi, Adela Reta, Maria Stagnero, María Espínola y Reina Reyes, fueron retratadas al estilo de María Freire, Virginia Patrone, Petrona Viera, Elian Stolarsky, Martha Escondeur, Lucía Picerno e Hilda López respectivamente.

Para la realización del dibujo lineal las estudiantes utilizaron un proyector con el que calcaron los rostros de cada pedagoga a partir de fotografías previamente seleccionadas. Una vez dibujados, cada equipo, conformado por 3 o 4 estudiantes, comenzó a intervenir el dibujo imprimiendo en su obra el estilo de la artista seleccionada. Esta instancia resultó muy significativa ya que fue el momento más creativo de la propuesta.

Si bien se solicitaba tener en cuenta las características estilísticas de una artista en particular, cada equipo tenía la libertad de utilizar esas características de la forma que quisiera, otorgando a la obra originalidad y presencia propia. Según Llanos (2005) son diversas las investigaciones en las que se destaca la importancia del pensamiento creativo en la educación. En particular cita a Guilford (1968, citado en Llanos, 2005) quien entiende a la creatividad como esencial en la educación y establece que todas las personas tienen potencial creativo, ya que los rasgos creativos se encuentran en diferentes grados en las personas no creativas como en aquellas que han sido reconocidas como tal.

En este sentido, el desarrollo de la creatividad de los futuros educadores se vuelve relevante para asegurar que sus prácticas habiliten el desarrollo creativo de sus estudiantes, impactando positivamente en las instituciones en las que desempeñarán su labor profesional.

Poniendo el cuerpo en la historia de vida de estas mujeres

Con los grupos de primer año de Magisterio y primer año de Maestro en primera Infancia (MPI), en la unidad curricular Cuerpo, Expresión y Movimiento, se tomó contacto con la producción realizada por los grupos de segundo año y se propuso incluir la mirada desde lo vivencial y corporal, en esta mancomunidad de expresiones artísticas. Los estudiantes buscaron y socializaron información sobre las pedagogas y artistas cuyos

estilos se usaron para los retratos, para adentrarse en las historias de vida de estas mujeres.

A partir de esa instancia se comenzó con una segunda etapa, la realización de un espacio de relajación con visualización guiada que los condujo a través del tiempo. Este viaje fue destinado al sentir, a ponerse en “la piel” de dichas mujeres. La mirada social, su pasión, su búsqueda de espacios, muchos de ellos hasta ese momento negados a las mujeres de su época.

Se visualizó el costo, a nivel personal, que tuvo dicho proceso, descubriendo las marcas, que su dedicación y pasión por el conocimiento les implicó.

Se abordó su legado desde su época hasta nuestro tiempo, dando su sentir en forma individual y colectiva, muchas de ellas fueron mujeres solteras, solamente dos de ellas estuvieron casadas y una tuvo dos hijos, luego de lo cual su pareja (innombrada) la abandonó. Aún así, continuó siendo madre y dedicando su vida a la generación del primer Instituto Normal para Señoritas.

Pensar en mujeres produciendo conocimiento dice Tomassini (2019) implica tener en cuenta la serie de barreras que han tenido que atravesar para abrirse camino en un mundo construido por hombres. Fueron mujeres que bregaron por la igualdad, por la creación del Instituto Normal de señoritas, por la educación rural, por la profesionalización de la enseñanza técnica en el Interior del país, por la educación artística y la educación inicial, por la igualdad de posibilidad de expresión en la formación en educación, por la minoridad infractora, temas sensibles y poco abordados aún hoy.

El objetivo fue que los estudiantes sintieran en su propio ser, el sentir y el hacer de dichas pedagogas y de su entorno social. Buscando transmitir a través de la empatía a la comunidad el quehacer desde el “Yo soy..”. Cada uno de los estudiantes dio vigencia al pensamiento de dichas mujeres contribuyendo a la construcción colectiva, dando prioridad al lenguaje corporal y la palabra escrita, sobre el uso del lenguaje verbal, lenguaje que les es habitual y más conocido. Se buscó propiciar el cuerpo como un medio para expresarse y relacionarse con el otro, favoreciendo las exploraciones sobre el cuerpo y sobre el movimiento como fuente de inspiración y de expresión creativa: “Cuerpo como instrumento, fuente vital de la cual se nutre en la búsqueda de imágenes, ideas, recuerdos y pensamientos” (Stokoe, Patricia, 1987: 35).

“Ellas”, mujeres en la música uruguaya

Desde la música, los alumnos de 3° de magisterio investigaron la trascendencia que tuvieron las cantantes y compositoras uruguayas a través de la historia en la música uruguaya. La intencionalidad aplicada en este proyecto prevalece en conocer los relatos de vida de estas mujeres excepcionales, que si bien son muy distintas entre sí, aportaron a nuestra cultura y a la sociedad atributos esenciales para seguir con su vocación como lo son la humildad y la valentía. Desde el rol docente, este aporte se vió como oportunidad para motivar a los estudiantes a investigar aspectos pedagógicos y didácticos de este lenguaje artístico para enriquecer su acervo. De esta manera obtendrán herramientas que

les sirvan luego para incursionar en sus propias prácticas permitiéndole intervenir en la motivación de sus alumnos.

Se utilizaron diferentes metodologías activas para conocer la música de las autoras uruguayas, se realizaron audiciones, propiciando el desarrollo de diferentes tipos de escucha. Implementaron la creación y la improvisación como método para investigar e incursionar sobre su música. Interpretaron algunas de sus canciones y expusieron una canción de Laura Canoura "Detrás del miedo" en reconocimiento a su trayectoria.

Extendiendo el centro educativo a la comunidad

El punto de partida del proyecto fue la comunidad, aquella que en el mes de marzo daba cuenta del poco conocimiento que se tiene sobre el aporte de las mujeres al ámbito educativo. Si bien no se realizó una encuesta en torno al conocimiento de diferentes artistas mujeres, se presume que los resultados no deben ser muy diferentes.

Por esta razón uno de los objetivos del proyecto era impactar en la comunidad, devolviendo a la misma información sobre mujeres referentes en los campos de la educación y el arte, como forma de contribuir a desarrollar su legado y que sus nombres no queden en el olvido.

El lugar seleccionado para la muestra colectiva fue la Terminal Shopping de la ciudad de Mercedes. Durante un fin de semana completo se expusieron los retratos y el cierre de la muestra se realizó durante un jornada de 4 horas (2 en la mañana y 2 en la tarde).

En esta instancia, se realizó una performance en la que estudiantes de primer año de Magisterio y MPI personificaron algunas de las pedagogas retratadas, al tiempo que otras estudiantes recorrían el shopping y zonas cercanas para comentarle a los transeúntes sobre la muestra. Les invitaban a disfrutar de las obras plásticas exhibidas y aprovechaban para hablarles de pedagogía y el legado de estas mujeres. Junto a cada retrato se encontraban las creadoras de segundo año de Magisterio, que intercambiaron con las personas que se acercaban sobre el proceso creativo y la investigación realizada.

Hacia el final de la jornada estudiantes de tercer año de Magisterio realizaron la interpretación de la canción "Detrás del miedo" de Laura Canoura, con acompañamiento de bombo leguero y guitarra, por parte de la docente invitada Norma Baldi.

La reflexión y la evaluación formativa como parte integral del proceso.

Al terminar la experiencia se trabaja en espacios de discusión sobre lo generado en el proyecto, tanto a nivel interno, como a nivel comunitario. Se evalúa como muy positivo el encuentro entre los diferentes grados de la formación, dándole a la dinámica del IFD un espacio diferente de pertenencia, de intercambio y de construcción conjunta, en pos del conocimiento y como actividad de extensión a la comunidad. Durante el momento de la puesta en escena, las alumnas revisaban las reacciones de las personas y reconocían lo inaudito que resultaba este tipo de actividades, generando reflexiones socio-culturales sin dudas productivas para un docente en proceso de formación.

Las estudiantes participaron activamente y en forma muy comprometida, dieron entrevistas in situ a la prensa, explicando la performance, el alcance de la actividad y por supuesto dando cuenta de los conocimientos obtenidos a partir de toda la experiencia.

Esta experiencia les permitió vivenciar, interpretar, crear e improvisar utilizando diversas formas

Este proyecto permitió desarrollar competencias específicas vinculadas al desarrollo profesional como: la comunicación mediante diferentes lenguajes que viabilizan la enseñanza y el aprendizaje en entornos diversos, el aporte al desarrollo de su ser personal y profesional desde la generación de conocimientos en el marco del aprendizaje permanente, la generación de clima y relaciones empáticas de trabajo con miembros de su comunidad educativa y otros actores sociales.

Se utilizaron diversas modalidades de evaluación: reflexiones personales y colectivas, trabajos escritos, producciones diversas, muestras. Se trabajó en forma individual, en pequeños grupos y colectivamente.

Como herramientas de evaluación se utilizaron rúbricas, listas de cotejo y rutinas de pensamiento.

Reflexiones finales

Esta actividad no solamente cumplió con lo que nos habíamos propuesto en cuanto a competencias a desarrollar, sino que, fue un disparador para continuar trabajando en forma interdisciplinaria y multigrado.

La cooperación que se establece a través de esta actividad entre estudiantes de diferentes clases es fortalecedora de vínculos intergeneracionales. En estas instancias existe un sentido de pertenencia, una creación conjunta de conocimiento y un modelo de creación de valor educativo.

Por otro lado, la relación entre conocimiento y práctica docente acerca e integra diferentes enfoques, creando nuevas perspectivas educativas. También nos inspira a proyectarnos en el desarrollo de nuevos programas de extensión que se inviertan en la comunidad.

Bibliografía:

ANEP- CFE (2022) *Marco Curricular de la formación de grado de los Educadores* .

Disponible en Internet en

https://www.cfe.edu.uy/images/stories/pdfs/documentos_aprobados_cfe/2022/AE11_R2993_CODICEN.pdf

Barbosa, A. (2022) *Arte/educación. Textos seleccionados*. Universidad Nacional de las Artes. Clacso. Disponible en

<https://biblioteca-repositorio.clacso.edu.ar/bitstream/CLACSO/169337/1/Arte-educacion.pdf>

Llanos, M. (2005) *La formación de educadores creativos. Una necesidad de nuestro tiempo*. Infad Revista de Psicología. Disponible en <https://www.redalyc.org/pdf/3498/349832309053.pdf>

Stokoe, P. (1987). *Expresión Corporal. Arte, Salud y Educación*. Argentina, Humanitas.

Tomassini, C (2019) *Desigualdades de género en la ciencia académica: un tema molesto* en Portal Hemisferio Izquierdo. Disponible en Internet en <https://www.hemisferioizquierdo.uy/single-post/2019/06/25/Desigualdades-de-g%C3%A9nero-en-la-ciencia-acad%C3%A9mica-un-tema-molesto>

Pampillón, A (2012) *Ellas, músicas uruguayas*. Uruguay, Flor Negra Ediciones.