

Arte, artista, profesor: formación continuada de los profesores del arte

Rosvita Kolb-Bernardes (1)

UNICAMP Universidade do Estado de São Paulo

Este trabajo se sitúa en el ámbito de la formación docente. La investigación tiene como propuesta analizar las memorias, la producción artística y las propuestas didácticas de un grupo de profesores de escuela primaria que fueron alumnas del curso de Educación en Artes de la escuela Guignard de la Universidade Estadual do Estado de Minas Gerais. Se buscan rasgos que revelen de qué manera esos profesores han construido en el proceso de convertirse en un maestro y artista.

Ense o Práctica de Educación Artística a los estudiantes del profesorado en Educación Artística de la escuela antes citada, escuela que tiene como principio acompañar la actividad de los futuros profesores en clase y su práctica artística y hacer de esa actividad una fuente de reflexión. Preparación durante el periodo supervisado del entrenamiento. Este acompañamiento ha llevado a las siguientes preguntas:

-  el proceso de creación del artista puede alimentar la enseñanza en la clase? y / o
-  la práctica de la enseñanza puede influencia el proceso de creación del artista / del arte

Lo qué traigo aquí para reflexión, son algunas pistas de la manera construida por los profesores de la investigación, que sin embargo presenta por la narrativa escrita y otras veces para la narrativa visual. Es un estudio que configura a través de un paso de la investigación y de la formación que habla con el enfoque teórico de la metodología de la investigación (auto) biográfica o historia de vida y de formación, teórico del Arte / Educación. Se por la investigación (auto) biográfica, por lo tanto pone en evidencia la formación y el desempeño de los docentes en relación con la vida que él construye. El interés de esta investigación radica en la singularidad y las experiencias individuales de convertirse en un maestro.

Tarta, zarzamosas y tortilla de huevos

Walter Benjamin entrou na minha casa instalou-se na minha cozinha, com omeletes de amoras que saboreei no almoço... Chamou-me para o quarto de brinquedos exercendo um fascínio sobre mim com os seus objetos aparentemente tão familiares e carregados de afeto. Entrou para escola com seu mundo, transportando-me para outros tempos e espaços. Um outro mundo onde as bonecas de pano tem vida, as fadas são madrinhas, os objetos conversam com as pessoas, os lugares tem cheiros e sabores que encantaram-me com o seu ar de coisas de outro lugar. (Di rio de campo 7/09/2007)

¹Escuela Guignard, Universidad del Estado de Minas Gerais, Belo Horizonte /MG - Brasil y Facultad de Educación de la Universidade Estadual de Campinas, Campinas/São Paulo - Brasil.

Vuelvo mi mirada hacia Walter Benjamin que, en su texto “La Omelette de moras” (1987: 219), dice que el cocinero sabe el secreto de la omelette y de sus ingredientes, “desde el simple berro hasta el noble tomillo.”, conoce “bien las frases que hay que decir al revolver y cómo el batidor de madera de boj debe girarse siempre hacia la derecha para que no nos quite la recompensa a todos nuestros esfuerzos²” con lo que nos abre caminos nuevos para investigar, para preguntarnos sobre la reproducibilidad de situaciones didácticas, sobre el uso de materiales y sobre todo el arsenal disponible para los procesos de aprendizaje que forman parte de la rutina de la clase:  ser  que todo lo disponible hoy en día para la formación docente satisfará las necesidades de ese profesional que necesitamos en la clase?

El grupo de estudios: aprendiendo con las narraciones

Al pensar en la necesidad de recolectar los datos necesarios para la investigación como actividad de la disciplina de Práctica Docente, se creó en 2007 el grupo de estudios “Historia de Vida y de Memoria”. La intención del grupo era la de acoger a las antiguas estudiantes y sus diferentes experiencias con el arte en la escuela. Algunas de las estudiantes de grado, inscriptas en la materia Práctica de la Educación también participaron, en diferentes ocasiones, de los debates.

Las reuniones fueron para relatar experiencias, leer textos, intercambiar libros, informar sobre congresos y seminarios. Hubo infinitos debates acerca de la práctica en clase. Estas reuniones tomaron la forma de “taller biográfico”, inspirada en los fundamentos y procedimientos usados por Josso (2004), Delory-Momberger (2006) y en la pedagogía de la autonomía de Paulo Freire (1997). En el taller biográfico, como lo entendemos aquí, se trabaja con las narrativas biográficas que buscan en su fundamento la idea de que el ciudadano se construye a partir de su propia historia. Según Delory-Momberger (2006, p.2): *... um dos aspectos essenciais desta linha de pensamento, de forma o hist rias de vida, reside no reconhecimento dos saberes formais e exteriores e dos saberes subjetivos e não formalizados que os indivíduos colocam em prática nas experiências. Essa importância dada   experiência individual está inserida em um movimento que associa intimamente os formandos aos processos formativos e os considera como os autores responsáveis por sua própria forma o. O poder-saber dado é aquele que, ao refazer a história de sua vida, ele próprio se forma e lhe permitirá agir sobre si mesmo e sobre o seu ambiente provendo os meios para reescrever sua história de acordo com o sentido e a finalidade de um projeto.*

En las reuniones que tuvieron lugar en 2008, construimos una metodología que incluy  la escritura, el arte y el escucharnos los unos a los otros. Intentamos, a través de estas diferentes formas de expresión, construir algunas preguntas acerca de nuestra práctica en la clase y sobre el profesor y el artista que somos o quisiéramos ser.

Para darles más sentido a estas reuniones e enriquecer los debates vimos *Memórias Inventadas, Histórias da Unha do ded o do p  do fim do mundo* del poeta y escritor brasileño Manoel de Barros. Todas las alumnas vieron el video con cuidado, buscando establecer relaciones con su historia y la memoria de infancia. Después de dicha actividad, se desarrolló una de escritura, basada en la historia de la película, en la cual las estudiantes abordaron la relación entre sus historias personales, sus infancias y sus vidas actuales.

Otro autor que utilizamos como referencia en nuestros debates y reflexiones es el filósofo Gaston Bachelard que, con su libro *Poéticas del Espacio* (1989), nos ayuda a reflexionar sobre la posibilidad y la necesidad de recogernos, de quedarnos en silencio, de pensarnos y volver a las memorias. Habla de la necesidad de recogernos en nuestro hogar, como si fuese una inmersión en los armarios de la casa, en nuestros espacios, para encontrarnos con nosotras mismas. Los espacios

²Traducci n tomada de <http://www.causes.20m.com/elpuente/partidas/6.htm> (14-12-2009)

nos tocan con su sensibilidad poética, lo que permite una inmersión en el ser sensible a cada miembro del grupo de estudios.

La posibilidad de poder escribir a cerca de nosotras, de dibujar nuestras historias, es una oportunidad para expresar, inventar y encontrar el potencial que tenemos. Imagino que Josso diría que nuestra historia se vuelve viva.

El grupo de estudios, que duró un año, se caracterizó por una concienciación de sí mismo y del otro, lo que se vivió en tres momentos:

- La narración verbal: momento de la construcción colectiva y social;
- La narración escrita: momento de la construcción individual y solitaria;
- La narración visual: momento de la construcción individual y colectiva.

Esos tres momentos fueron vividos profundamente gracias a una postura reflexiva, que permitió narrar la propia historia y la experiencia con el arte y la educación y llevó al reconocimiento y a la comprensión de sí mismo.

Las etapas del grupo de estudios fueron las siguientes:

1. Comprender qué significa participar en un grupo de estudios cuya modalidad es la de "taller biográfico"
2. Decidir un coordinador y una persona que registre los acontecimientos de la reunión.
3. Juntar relatos de las experiencias verbales y visuales (vídeo). Presentar alguna experiencia que los participantes consideraran significativas.
4. Garantizar la socialización de las experiencias narradas y la lectura en voz alta de las narraciones escritas en el cuaderno colectivo y en el personal.
5. Garantizar una profundización en el proceso de creación artística y pedagógica.

Maria Helena Abrah o (2008, p.167), estudiosa brasile a que investiga sobre historias de vida y (auto) biografía, nos ayuda con sus reflexiones y debates destacando la importancia de la narración: *As narrativas orais nos proporcionam melhor entendimento do significado que tem o fato narrado para o sujeito (e objeto) da narra o, pois vemos a expressão facial, o olhar de quem narra, assim como ouvimos as diferentes entona es de voz e os gestos desse narrador. As narrativas escritas são peças importantes, mas complementares para esse entendimento. As triangula es de informa es que tencionamos estabelecer não tem o sentido de garantir a veracidade dos fatos narrados, mas sim, de procurar uma melhor e mais aprofundada compreensão desses fatos que permita o estabelecimento de rela es significativas entre eles e os contextos vivencias do sujeito da narra o. A "verdade"   o que para ele   "verdadeiro.*

Elizeu Clementino de Souza (2007, p.4) es otro de los autores leídos para ayudar en las reflexiones sobre el trabajo (auto) biográfico. Su investigación gira alrededor del campo (auto) biográfico, de la historia de vida y de las narraciones de formación. Para él, las narraciones tienen sentido y pueden potenciar el proceso de conocimiento y de formación, porque su base existencial es la experiencia.

Así, consideramos que los autores estudiados consolidan nuestra opción y fortalecen la idea del grupo de estudios como espacio de formación.

Amanda, una ex alumna y ahora profesora, trajo a uno de los encuentros del grupo sus reflexiones sobre la manera que viene trabajando con el arte en la clase. Dijo: “  curioso descobrir que um planejamento de aula pode gerar um trabalho artístico e vice-versa.”

También puso de relieve la importancia del grupo de estudios: este le ha ayudado a reflexionar sobre su práctica en la escuela y sobre su proceso creativo. Es como si algo sorprendente pudiese suceder entre el aula y taller, dijo. También, dio detalles de la actividad llamada “Andu” (nombre de un tipo de alubias que existe en Brasil) y de cómo la actividad de recolección de los granos estaba presente en su recuerdo de la infancia. Además describió de qué manera su actividad como artista se convirtió en un tema fundamental para trabajar con arte en la educación de niños.

Ana Beatriz, estudiante de grado del último año, reflexion  sobre su primera experiencia est tica. Cont  sobre el taller que su padre tenía en el patio de su casa. Revel  un recuerdo de la infancia, lleno de cuestiones, que puede ser una referencia para su proceso creativo. *Cresci em uma casa onde no quintal existe uma oficina,   a minha primeira mem ria que aparece quando penso na minha inf ncia.   a oficina do meu pai. L  meu pai, em seu processo criativo, construía e compunha o tempo todo. Criava os nossos brinquedos, construía casinha na árvore, criava muitas coisas que facilitavam o nosso dia-a-dia. Algumas vezes ficava observando meu pai, que passava horas do seu final de semana na oficina.*

Y sigue recordando: *Acredito que um conjunto destes elementos da minha infância tenha proporcionado uma transforma o mais evidente do meu olhar, o que contribuiu para minha forma o enquanto artista. Esse novo olhar me tornou uma pessoa mais feliz.*

La capacidad de narrar sus historias de vida, de aportar sus experiencias, revela conocimientos, que pueden ser escuchados en la voz de Marilene, también ex alumna y profesora: *“Mais adiante nas minhas recorda es, lembrei-me das brincadeiras num pequeno c modo, nos fundos, no quintal da casa, com minha irmã. Elas eram de uma simplicidade enorme, naquele espaço com fogão de lenha, piso desgastado. Fazíamos de porta duas vassouras cruzadas e revez vamos quem seria a visita que, com um boneco de plástico nos braços, vestido com roupas feitas por nossa mãe, chegaria de São Paulo. Nessas lembranças consigo perceber uma “est tica da escassez” em que conseguíamos ver além do que tínhamos materialmente. Acho que não nunca devíamos perder esse espírito imaginativo e criativo da inf ncia, ou melhor, as escolas poderiam partir destes atributos da inf ncia para tirar partido nas aulas de Arte. ”*

Jaqueline, integrante del grupo, que da clases en una escuela primaria, dice que cuando escucha los relatos de Ana Beatriz sobre su trabajo con niños de 7 a 12 a os de un barrio pobre de la ciudad de Belo Horizonte, que hacen cometas, vuelve a sus recuerdos de infancia: *“Senti uma imensa vontade de escrever.... sobre a minha vida hoje ao ouvir o relato de Ana Beatriz. Lembrei de muitos momentos preciosos de minha infância. Por muito tempo achei que tive uma infância ruim. Perdi meu pai ainda bem pequena, e não achava graça na escola. Eu era até uma aluna estudiosa, mas já pensava em outras coisas, como levantar cedo e ir para o quintal olhar o céu.... os papagaios.... devia ter uns 6 ou 7 anos. Lembro que foi num dia de muito vento. Sa  de casa para olhar o céu, quando percebi pequenos objetos voadores... com rabos coloridos... não entendi e fiquei muito intrigada como foram parar l  no alto. Logo depois meu pai apareceu lá fora e disse: são papagaios!*

Quer um?

Eu: Compra pai!!

Não, vamos fazer... achei impressionante meu pai me dizer que iriamos fazer um papagaio... como? Não tinha a menor ideia... Guardei esta imagem por muito tempo na minha memória.. Hoje, ao ouvir o relato sobre papagaios, reencontrei-me por alguns minutos com o meu pai."

En una de las reuniones del grupo de estudios, hicimos la siguiente pregunta:  cual profesor y artista soy/o quisiera ser? Juliana, una estudiante de 8   periodo, frecuentadora asidua del grupo de estudios, ha traído las reflexiones siguientes para el grupo: *Olho para as coisas e quero transform -las. Quero interferir no meio ambiente. N o   sonho, talvez leveza, como  talo Calvino apresenta. Olho para o mundo e tento ver al m do que está parado diante de mim. Olho para o mundo e vejo reflexos do meu ser. Vejo de acordo com o que sou e que vivi. Lembro de dois períodos importantes da Universidade... Dois períodos com meus primeiros registros. Primeiro estágio. Era um estágio em recrea o. D vidas saltavam pelo meu ser: Posso ensinar arte na recrea o? E assim volto aos meus cadernos... tenho que pensar sobre o assunto. Preciso alimentar-me das minhas anota es anteriores. Será que algum professor falou sobre isso? Sinto-me angustiada e pensei: a escrita é um ato de reflexão, que talvez possa me ajudar neste momento tão solitário. Durante meus estágios, recorria aos meus cadernos, minhas anota es. Lembrava das aulas da professora S nia Assis, do primeiro período, quando nos mostrava as possibilidades dos olhares. Sabia que tinha que olhar este estágio de uma forma diferente. Meu movimento era o de refletir, sobre as aulas que tive na Universidade, tentando relacioná-las com o estágio. Buscava dar sentido àquilo que estudei na Universidade e o que estava vivendo no estágio... e em que momentos estas coisas se encontravam? Será que se encontravam? Tentei seguir por este caminho, durante todos meus estágios, sempre olhando meus registros, minhas anota es de sala de aula. Observo que estas anota es foram e estão sendo meus suportes para construir meu caminho, como professora. Agora já quase no final do curso, mais do que nunca, revi todas as aulas que tive na Universidade. Foi como se tudo viesse num flashback em minha mente. Passo pelas primeiras aulas com a professora S nia Assis, no primeiro período, até as oficinas do sétimo período, percorro este caminho até chegar a minha primeira aula como professora, onde escolhi trabalhar com o olhar. Percebo nas minhas reflex es, que estou sempre buscando olhar, saber enxergar, desembara ando olhares próprios e alheios. Preciso deles. Eles s o o meu suporte.*

Escuchar y aprender con la experiencia de otras personas era parte de las intenciones pedagógicas del grupo de estudios. Al leer y escuchar lo que los integrantes del mismo escribieron y dijeron, concluyo que fue importante crearlo. Creo que la actitud de valorar la experiencia de otras personas fue lo que aprendí en las lecciones dejadas por el educador brasileño Paulo Freire (1978, p. 64), quien se refiere al "conocimiento de las experiencias hechas" que son las experiencias con la que cada uno llega a la escuela. Estos saberes que provienen de nuestra práctica en la clase son los que compartimos en el grupo y los que contribuyeron con el crecimiento de cada integrante del mismo.

Trabajar con textos poéticos fue el camino que elegí para ayudar a desarrollar lo sensible y el reconocimiento y la construcción de sí mismas a cada una de las alumnas del grupo. Como ha dicho Gerald  (2008, p.73), me gusta pensar que a partir del otro intentamos darle forma a nuestras historias. E que a partir del momento en que me identifiquo con la historia del otro, resignifico mi historia.

Cambiar la mirada

Creo 2008 fue importante, pues al mirar al otro nos hemos mirado a nosotras mismas y descubierto nuestras diferencias; buscamos presentar a través de las narraciones nuestras experiencias, historias y memorias. En algunos momentos, las narraciones se parecían a una colcha de colores con retazos en forma de corazones, donde el tejido del sueño estaba en la costura interior. Las historias est n llenas de deseos, de sueños, de éxitos y fracasos en el camino de convertirse en maestro.

Las reuniones siempre estuvieron cargadas de afecto, de amor y cuidado con la otra. Nos sentábamos alrededor de una mesa donde las palabras, las imágenes, las historias eran nuestro alimento. A través del acto de narrar, contar, escuchar al otro, nos dimos cuenta de que construíamos nuestra propia historia, dándole sentido a la maestra que somos y la que siempre quisiéramos ser.

La experiencia de organizar un grupo de estudios dentro de la Universidad nos ha demostrado la importancia, tanto para los estudiantes ya recibidos como para los que no, de que haya un espacio dedicado a la formación continuada. El objetivo era dar voz a los maestros y aprender las diferencias y la individualidad de cada uno. Hacer visible el proceso de construcción de cada uno. Esto significa compartir con otros sus historias de vida, sus experiencias y sus experiencias en la escuela y en el estudio, con la educación y las artes.

Las actividades con los textos debatidos permitieron, en cada reunión, un momento de reflexión. Una reflexión sobre las experiencias narradas y las historias singulares de cada integrante del grupo. Posibilitaron, además, retomar los pasos de la formación y autoformación de cada uno.

A medida que las reuniones acontecían, teníamos la ocasión de percibir que las alumnas se disponían a escuchar y a escribir atenta y sensiblemente. Se habían reconocido al oír la experiencia de la otra, buscando hacer sensible su proceso de formación en la universidad y en la escuela donde trabajaban. Habían aprendido a reconocer las diferencias en las historias e individualidades de cada una. Se habían comprometido con las narraciones poéticas, compartido inquietudes e incertidumbres en el camino de convertirse en maestras. Hicieron del grupo de estudios un momento de reflexión y de búsqueda de recuperar sus experiencias de vida, buscando al maestro de arte que deseaban volverse.

Referencias bibliográficas

ABRAH O, Maria Helena Pesquisa (Auto) biográfica e práticas de forma o São Paulo Paulus 2008

ALBANO, Ana Angélica. Tuneu, Tarsila e outros mestres: o aprendizado da arte como rito de inicia o. São Paulo: Plexus. 1998

BACHELARD, Gaston. A poética do espaço. São Paulo: Martins Fontes, 1989

BENJAMIN, Walter. Obras escolhidas I. Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasilense. 1985

FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia. São Paulo: Paz e Terra, 1997

JOSSO, Marie-Christine. Experiências de vida e forma o. São Paulo: Cortez, 2004

MOMBERGER-DELORY, Christine. Biografia e Educa o. São Paulo, Paulus, 2008

SOUZA, Elizeu Clementino de. O conhecimento de Si, as Narrativas de Forma o e o Estágio: reflexões teórico-metodológicas sobre uma abordagem experiencial de forma o inicial de professores. In: ABRAHÃO, Maria Helena Menna Barreto. A Aventura (Auto) biográfica: teoria e empiria. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004