

Un lugar para visitar...

Rossana Tocoli | Actriz egresada de la EMAD y de la Escuela de Acción Teatral “Alambique”. Tallerista de teatro. Formadora de teatro en el IFS (CEIP).

Silvia Abal | Maestra. Profesora de Expresión Corporal de los IINN. Directora del Centro Cultural y Artístico “Casa de Pérez”.

“A portón abierto 2016” es la denominación del Proyecto a través del cual se invita a maestros y alumnos¹ a conocer un lugar patrimonial que ofrece una propuesta artístico-pedagógica como salida didáctica.

Este dispositivo se enmarca en la transformación de las Escuelas de Música en Escuelas de Educación Artística, compartiendo con ellas el cometido principal de generar espacios de conocimiento que incluyan los diferentes lenguajes artísticos, acorde a un modelo didáctico que integre la expresión, la creación, el análisis y la reflexión. En concordancia con las políticas educativas para el quinquenio, que consideran a la Educación Artística como formadora de seres integrales, y explícitamente con la Ley General de Educación N° 18.437 en su Artículo 13, inciso F) que expresa: «Fomentar diferentes formas de expresión, promoviendo la diversidad cultural y el desarrollo de las potencialidades de cada persona», se nos plantea el gran desafío de generar auténticos espacios de vivenciar el arte como un derecho de todos los niños.

¹ N. del E.: Se hará uso genérico del masculino, salvo que la mención explícita de ambos géneros sea de relevancia en el contexto.

«La función del arte a lo largo de la historia cultural de la humanidad ha sido y continúa siendo la “construcción de la realidad”. [...]

(...) la finalidad de la enseñanza del arte es contribuir a la comprensión del panorama social y cultural en el que viven todos los individuos.» (Efland, Freedman y Stuhr, 2003:124-125)

Apostando a la “comprensión de la realidad” desde diferentes lenguajes, esta usina cultural propone actividades dirigidas a distintos públicos, lo que le imprime propósitos específicos que se enumeran a continuación.

- Generar un espacio vivencial donde prime el disfrute y el placer por descubrirse en el proceso creativo personal; jerarquizando lo lúdico, lo artístico, lo sensible, lo cognitivo y lo apreciativo.
- Establecer un lazo interinstitucional como referente dentro del área y la escuela, considerando al docente como actor vinculante ineludible.
- Trabajar colaborativamente entre los docentes de las disciplinas artísticas, tendiente a la integración de las mismas sin perder su especificidad.

- ▶ Favorecer la creación colectiva de los docentes a partir de sus distintas trayectorias de formación disciplinar, generando un cuerpo de conocimientos dentro del área.
- ▶ Flexibilizar los espacios de coordinación que permiten pensar colectivamente, interpelándose desde las distintas disciplinas y generando autoconocimiento personal y colectivo.
- ▶ Crear productos culturales a partir de las demandas institucionales que se planteen al centro cultural.
- ▶ Integrar el abordaje de las Ciencias Sociales a través del conocimiento patrimonial de la casa.

Habitar la casa desde sus diferentes posibilidades

- Transitar por los talleres de las disciplinas artísticas: Expresión Corporal, Teatro, Danza, Música, Artes Visuales y Literatura.
- Entender el “taller” como un espacio que privilegia el hacer, el sentir y el concientizar la vivencia individual en interacción con lo grupal. Un ámbito encuadrado en un tiempo y en un espacio, pero flexible a la observación de las necesidades e inquietudes del grupo durante la visita.

«...lo que un niño aprende se debe en parte a lo que tiene la posibilidad de experimentar. Estas experiencias contribuyen al desarrollo de estructuras de referencia que a su vez, crean expectativas que admiten o rechazan ciertos aspectos del entorno.» (Eisner, 1995:64)

La visita didáctica es de dos horas aproximadamente; en ella, los niños participan de dos talleres de diferentes lenguajes artísticos según el día de la semana en el que concurran.

¿Qué queremos que suceda durante la permanencia en la casa?

Desde esa interrogante intentamos vertebrar la propuesta a través de ejes temáticos que surjan del colectivo docente, apostando a las posibles aproximaciones multidisciplinares que se puedan producir.

La planificación abarca tres aspectos:

1. El taller según la disciplina, con relación a la temática elegida y a los contenidos programáticos seleccionados.
2. El ensamble con las otras dos disciplinas que cohabitan en el tiempo y en el espacio físico.
3. Su contextualización con la propuesta del centro.

Reflexiones en torno a las propuestas

Dentro de las diversas articulaciones disciplinares de la propuesta, las diferentes duplas de trabajo se configuran en una búsqueda permanente de integración e interdisciplinariedad.

Desde el primer contacto en marzo hasta la propuesta final que reciben los niños, los desafíos docentes consisten en: reconocerse e integrarse en un espacio común de trabajo, en un tiempo acotado, transitando un cuerpo común de contenidos, sin perder la esencia de cada una de las disciplinas y priorizando los aspectos lúdicos en el taller.

Hemos procurado diseñar propuestas de trabajo que contengan caminos de investigación, con pautas que sean flexibles y permeables a la emoción, que promuevan la exteriorización de resoluciones personales y de su correspondiente proceso imaginativo. El carácter efímero de la actividad constituye un desafío permanente para el colectivo docente, interpelándonos acerca de los propósitos planteados y la ruta por donde transitó el grupo de alumnos.

Los procesos transitados apuestan a trascender los entornos propios para desarrollar una interdisciplinariedad y/o una integración posible.

Es vital señalar donde nos ubicamos conceptualmente al hablar de integración de disciplinas y de interdisciplinariedad.

En el caso de **integración**, las disciplinas mantienen sus contenidos y códigos de trabajo para generar un dispositivo de taller que se configura como una suerte de rompecabezas donde cada pieza realiza un aporte distinto a la experiencia del niño.

En el caso de **interdisciplina**, nos referimos a que trascienden sus límites para conformar un nuevo cuerpo de trabajo donde se funden sus reglas, códigos y contenidos.

Las diversas áreas artísticas pueden tener un cuerpo de contenidos en común, una narrativa, un ritmo, una sonoridad o ausencia de ella, generar

diversidad de imágenes, involucrar al cuerpo en su ejecución. Dentro de nuestra contemporaneidad, el arte se ha fundido en múltiples experiencias *performáticas* o en estéticas posmodernas, donde las diversas áreas artísticas se fusionan entre sí. No obstante, hemos considerado que estas propuestas requieren una continuidad de trabajo con el niño, tiempo del que no disponemos por la naturaleza de la propuesta institucional.

En este sentido y atendiendo a demandas institucionales se han implementado **proyectos de trabajo** que promueven la asistencia a la casa en varias instancias, generando una nueva “narrativa” para la educación, que en la concepción que plantea Fernando Hernández implica: «No construirse desde la certeza del que sabe, sino desde la inquietud de quien tiene y reconoce su deseo de saber y conocer(se)...» (Hernández, 2007:95).

Transitamos los macroconceptos **Cuerpo, Voz, Palabra e Imagen** como temáticas transversales extraídas de los contenidos programáticos, y por tanto ejes vertebradores de la propuesta que junto a las temáticas elegidas por el cuerpo docente serán el soporte del trabajo.

Compartiendo una bitácora de trabajo

Articulación entre las disciplinas Literatura, Danza y Teatro para niños en etapa inicial y primer nivel con relación al eje temático “Tiempos de magia y misterio”

Recibimiento de los niños

Historia de la casa.

Intervención escénica, recreando dos brujas que interactúan con los niños.

Lectura del cuento *Violeta*, de Susana Olaondo. Síntesis argumental: El cuento narra la peripecia de Violeta, una bruja genial que vuela en un pan flauta. Su problema es que si se moja por efecto de la lluvia, su cuerpo se achica volviendo a crecer solo por el efecto de una lupa especial.

Actividad del taller de la Sala de Literatura: cacería de personajes

La pauta de trabajo se ajusta a la edad de los niños y se vincula al tema, se solicita que busquen libros donde aparezcan determinados personajes, por ejemplo, animales o brujas o lunas, etcétera.

Organizados en la Sala comparten los cuentos encontrados.

Posteriormente, el grupo se dirige al siguiente taller.

Actividad del taller integrado Danza-Teatro

El dispositivo creado toma el cuento *Violeta*, de Susana Olaondo, y la peripecia de su personaje como base del trabajo.

Descripción general del taller

El taller se organiza integrando ambas disciplinas con el relato del cuento *Violeta* como base y motivador del trabajo escénico.

La narración del relato es realizada por ambas docentes, agregando acciones a las narradas en el cuento original para desarrollar un nuevo relato donde las mismas les permitan aplicar los contenidos seleccionados. Estas acciones serán llevadas a cabo por los niños participantes del taller.

La interdisciplinariedad se efectúa en el campo de contenidos comunes que involucran el cuerpo en acción: reconocimiento del esquema corporal, ritmo, manejo del espacio total, manejo del espacio parcial, calidades de movimiento, comunicación; y articula además con contenidos específicos de cada una de las disciplinas: creación de personajes y coreografía procurando su integración.

Actividades

- Con los niños organizados en ronda, se realiza una breve preparación corporal.
- Manteniendo la organización en ronda se realiza el baile *El redondón*.
- Los niños se desplazan por el espacio total, jugando con el equilibrio hasta lograr una nueva organización donde solicitamos que se acuesten.

Comienza el relato del cuento con las modificaciones antes señaladas, los niños realizan las acciones en el espacio de trabajo, cada niño interpreta el personaje de Violeta en un trabajo en simultáneo y colectivo.

Acciones

- Acostados en el piso imaginamos que estamos en un espacio abierto mirando la luna y las estrellas, cambiamos de posición varias veces variando nuestros puntos de apoyo.
- Se levanta de improviso porque recordó una cita con su amiga.
- Prepara su pan flauta volador, acción de subir al mismo y transitar por un cielo imaginario, los niños recorren el espacio total jugando con el tiempo, la pausa, los cambios de dirección, sorteando obstáculos imaginarios.
- Llegan a la casa de su amiga. (En este punto se señala que el amigo por ahora es invisible, ya que como se mencionó anteriormente, todos los niños están realizando el personaje de Violeta).
- Encuentro imaginario con esta amiga y acciones que recrean una cena.
- Preparación del postre. Se realiza coreografía de *El baile del flan*.
- Introducción del conflicto del personaje quien se achica si se moja; trabajo sobre la gestualidad de las emociones.
- Preparación de las pociones mágicas para solucionar el problema de la bruja; acción de traer una gran olla, prender el fuego, agregar los ingredientes, revolver la poción mágica, olerla.
- El personaje se va de la casa de su amiga y se olvida su paraguas, comienza a llover; acción física de achicarse.
- La amiga sale en su búsqueda y estornuda; acción física de rolar por el piso.
- Finalmente, Violeta crece por el efecto de la lupa especial; acción de crecer.
- Realización de la fiesta de la luna llena, volvemos a organizarnos en ronda, se realizan las acciones de preparar nuevos hechizos; bailan *El monstruo de la laguna*.
- Bailan *Tumbas*.
- Cierre en ronda, y breves comentarios de los niños.

Como cierre nos interesa introducir el concepto de experiencia estética, tal como lo desarrolla Dewey (2008).

Este filósofo y pedagogo propone que tanto para expresarse a través de las artes como para apreciarlas, el individuo debe consumir una experiencia estética. Distingue claramente la expresión artística de la descarga de emociones. Plantea que en la experiencia estética hay diferentes etapas e intervienen distintos elementos. Hay una impulsión, es decir, una “necesidad de alimentación”, intervienen los sentidos, hay emoción, hay construcción, hay lucha para sortear obstáculos y dificultades, hay concreción, hay síntesis de lo percibido o actuado en el presente con las experiencias pasadas almacenadas en el individuo (recuerdos, sensaciones psicosomáticas), hay satisfacción y finalmente hay reflexión.

A través de la Sala de Lectura Infantil

La Sala de Lectura cuenta con una valiosa biblioteca infantil, con títulos atractivos. La lectura libre en este lugar les permite descubrir, disfrutar, compartir y acercarse al libro en forma lúdica, generando un espacio de intimidad consigo mismos.

Breve trayectoria de la Sala de Lectura Infantil

La Biblioteca Infantil del MEC fue creada en 1979 como anexo de la Biblioteca Nacional y funcionó bajo su órbita hasta 1988. Posteriormente fue gestionada por el Instituto Nacional del Libro, y cuando esta institución dejó de funcionar pasó a formar parte del Archivo General de la Nación.

En 2011 pasó a depender de la Biblioteca Pedagógica del CEIP y tuvo su primer local sobre la Avda. General Flores, en el barrio Goes, junto a la Biblioteca Municipal “Horacio Quiroga”.

Desde 2005, las autoridades se encontraron abocadas a la concreción de un local propio para la Biblioteca Infantil, para lo que se inició la restauración de la casona de Antonio Pérez.

En 2011, el Ministerio de Educación y Cultura “se compromete a dar en comodato el inmueble denominado ‘Casa de Pérez’ a la Administración Nacional de Educación Pública con destino a sede de la Biblioteca Infantil”. En noviembre de 2013 se concreta la inauguración de la nueva sede y se instrumenta la Sala de Literatura infantil en uno de los espacios del edificio.

Valor patrimonial de la Casa de Pérez

«Es la historia, o mejor dicho el paso del tiempo convertido en narraciones, lo que crea sentido patrimonial.»

Manuel Esmoris (s/f)

La actual Casa de Pérez fue erigida a fines del siglo XVIII por Antonio Baltasar Pérez, un gallego que arribó a nuestras tierras a la edad de veinte años para establecerse.

Hacia 1800, ya casado con María Cerantes, solicitó al arzobispado de Buenos Aires permiso para levantar un oratorio que fue edificado junto a la casa.

En este establecimiento constituido como vivienda y depósito de mercaderías desarrolló sus actividades comerciales; era además el lugar donde se elaboraba el pan que se llevaba a los alrededores y a la ciudad amurallada.

Al mismo tiempo que desarrollaba su vida económica prosperaba en su carrera militar, llegó al grado de Teniente Coronel de Milicias en 1811, cuando sus hijos mayores se unieron a la Revolución artiguista.

El oratorio de la Casa de Pérez fue escenario de dos acontecimientos históricos trascendentales: **el armisticio del 20 de octubre de 1811**, donde Artigas levantó el sitio de Montevideo frente a los españoles que permanecieron en nuestras tierras y posteriormente; el 23 de junio de 1814, **la capitulación de las tropas españolas** frente a las provincias del Río de la Plata, dando por finalizados tres siglos de dominación española.

Fueron anfitriones en ambas instancias, Juan María Pérez (hijo mayor de Antonio Baltasar Pérez) y sus hermanos.

Estos acontecimientos fueron el argumento central de la declaración de bien patrimonial en 1959 y de Monumento Histórico Nacional en 1973.

Equipo docente 2016: Silvia Abal, Alejandra Cuadrado, Gimena Fojaco, Cecilia Lejavitzer, Juana Paris, Agustín Texeira, Rossana Tocoli

Referencias bibliográficas

- ANEP. CEP. República Oriental del Uruguay (2009): *Programa de Educación Inicial y Primaria. Año 2008*. En línea (Tercera edición, año 2013): http://www.cep.edu.uy/archivos/programaescolar/ProgramaEscolar_14-6.pdf
- BARRIOS PINTOS, Anibal; REYES ABADIE, Washington (1971): *Los barrios de Montevideo*, Tomo IV. Montevideo: Intendencia Municipal de Montevideo.
- DEWEY, John (2008): *El arte como experiencia*. Barcelona: Ed. Paidós.
- EFLAND, Arthur D.; FREEDMAN, Ferry; STUHR, Patricia (2003): *La educación en el arte posmoderno*. Barcelona: Ed. Paidós.
- EISNER, Elliot W. (1995): *Educación la visión artística*. Barcelona: Ed. Paidós Educador.
- ESMORIS, Manuel (s/f): "El patrimonio y las tradiciones culturales. Las novedades del pasado y su gestión". En línea: <http://www.montevideo.gub.uy/sites/default/files/patrimonio.pdf>
- GOLDARACENA, Ricardo (1976): *El libro de los linajes. Familias históricas uruguayas del siglo XIX*, Tomo 3. Montevideo: Arca Editorial.
- HERNÁNDEZ, Fernando (2007): *Espigador@s de la cultura visual. Otra narrativa para la educación de las artes visuales*. Barcelona: Ed. Octaedro. Colección Intersecciones.
- OLAONDO, Susana (2008): *Violeta*. Montevideo: Alfaguara Infantil.
- PODER LEGISLATIVO. República Oriental del Uruguay (2009): "Ley N° 18.437. Ley General de Educación". En línea: <http://200.40.229.134/leyes/TextoLey.asp?Ley=18437&Anchor>
- THOMPSON KLEIN, Julie (2015): "Lexicón: un vocabulario para la interdisciplinariedad" (Cap. 5) en B. Vienni; P. Cruz; L. Repetto; C. von Sanden; A. Loriato; V. Fernández (coords.): *Encuentros sobre interdisciplina*. Montevideo: Ediciones Trilce.