

INCLUSION A PARTIR DEL ARTE

Autor/es: GARCÍA CAPISANO, Mónica.

Institución de procedencia: Escuela de Comercio Dr. Arturo Illia N° 5076, Salta Capital.

Dirección electrónica: monicagc76@hotmail.com

Eje temático: Para el que se propone el trabajo: Cambio escolar hacia una educación inclusiva.

Campo metodológico: Experiencia educativa.

Palabras clave: arte, inclusión, desafío, creatividad.

Resumen

Desde nuestro eje temático desarrollamos un proyecto original de Artes Plásticas que sistemáticamente vaya enriqueciéndose con otras aéreas de la expresión. A lo largo de los años busca ser un espacio de experimentación con la imagen y la palabra.

El objetivo principal es recopilar historias de vida personales del contexto sociocultural al que pertenecen, que se vean reflejadas en ilustraciones hechas por alumnos de 12 a 15 años, la propuesta busca que los estudiantes cuenten sus historias personales con un dibujo; de esta manera se intenta generar sentido de pertenencia e identidad lo cual hace que él se sienta incluido, no solo dibujando su historia personal, sino dejando un mensaje en su lenguaje no de palabras.

Se trata de alcanzar como resultado lograr un libro curioso, distinto a los existentes en el mercado de la literatura, invitando a crear y creer, ya que busca la inclusión mediante otra posibilidad y le confirma los derechos de los que es titular.

1. Introducción

“La escuela sólo tiene sentido si los chicos viven allí una experiencia significativa”,
Francisco Márquez, director documental *Después de Sarmiento*.

“Enseñar a ser libres mediante el enfoque globalizador”,
Lic. Gabriel A. Tejerina Navarro “El Sentido de Aprender.

“...Un espacio de celebración de lo vital donde el goce por el fenómeno estético no es otra cosa que la exaltación de su perplejidad frente a la existencia.”

Estela Pereda, artista plástica.

Ahora bien, desde nuestro eje temático desarrollamos un proyecto original de Artes Plásticas que sistemáticamente vaya enriqueciéndose con otras áreas de la expresión, a lo largo del año busca ser un espacio de experimentación con la imagen y la palabra.

Es un desafío, es un libro iniciático en al menos dos sentidos: por un lado significa un espacio de inclusión con una serie de relatos de años marcados por las vivencias de los protagonistas; y por el otro la creatividad donde la composición aparece revalorizada con una importante destreza técnica, con solidez en cuanto a los elementos propios del dibujo.

El objetivo principal es recopilar historias de vida personales del contexto socio-cultural al que pertenecen, su barrio, la plaza, amigos y también lecturas: incentivando autores locales de poemas para no olvidar “la palabra”.

Desarrollar capacidades específicas interpretativas y creativas en el marco de la contemporaneidad de la imagen.

2. Referentes teórico - conceptuales

Para ejercer esta travesía realizaremos una selección de las escrituras e imágenes de los alumnos que trabajamos como proyecto anual.

La palabra poética entró nuevamente al aula-taller y se dejó leer, decir y cantar, se brindó al juego y también a la escritura.

Lecturas y producciones propias se fueron entramando junto a dibujos, pinturas y collages, motivando versos.

En este proyecto anual se proponen muchos encuentros.

Algunos serán más visibles y evidentes, como el encuentro de las escrituras con las imágenes, y los poemas que nutrieron e inspiraron a los alumnos durante sus jornadas de trabajo creativo, se encontrarán con muchos

libros sin páginas provenientes de la tradición oral de Salta y de otros lugares del mundo, con los arrullos recuperados de la memoria poética de los alumnos y también con el azar.

Así poco a poco y por Arte de magia se enriquecerá la producción, atesorando los dibujos con las palabras en su corazón y en su memoria, hasta formar un libro que resonará en ellos.

Dichas imágenes que se vean reflejadas en ilustraciones hechas por los alumnos entre 12 y 15 años. Actualmente cursan 1°y 2° año del CBC y 3° año del CO.

El proyecto está planteado por las siguientes etapas:

- 1) Durante el inicio de los encuentros se recurrirá a la investigación de la palabra y lectura de escritores del medio Salteño, luego en una libreta de apuntes volcarlas desarrollarlas y dibujarlas, realizar múltiples bocetos. Eligiendo un título para el proyecto.
- 2) Seguidamente seleccionarlas y desarrollar diferentes técnicas para representarlas. Se propiciarán técnicas mixtas, usando el collage, papeles de descarte y apelando a todo tipo de material reciclado. Siempre teniendo en cuenta que se pueda volcar a páginas de un libro. Aquí se puede recurrir al grabado, monocopia y xilografía.
- 3) Finalmente hacerlo posible, buscando organizar las ideas, eligiendo papeles, imágenes y texto.

La propuesta busca que los alumnos cuenten sus historias personales con uno o varios dibujos, lo cual es todo un desafío ya que el docente trabajará con diferentes historias, tratando de impulsar a la reflexión, pero sobre todo, favoreciendo un involucramiento emocional con los personajes de los cuentos con imágenes creados.

De esta manera se intenta generar en el estudiante sentido de pertenencia e identidad lo cual hace que él se sienta incluido no solo dibujando su historia personal sino dejando un mensaje en su lenguaje no de palabras.

Se trata de alcanzar como resultado lograr un libro curioso, distinto a los existentes en el mercado de la literatura.

Invita a crear y creer, ya que busca la inclusión mediante otra posibilidad y le confirma los derechos de los que es titular.

En el tema que se está abordando evidentemente ayuda la definición que, sobre inclusión educativa brinda la UNESCO y que dice: *“proceso de identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as”*. (<http://www.inclusioneducativa.org/ise.php?id=1>)

Inclusión a partir del Arte es prestar atención a las necesidades puntuales que atraviesa cada alumno y que le impiden llevar adelante una trayectoria escolar creativa satisfactoria.

Ahora bien tenemos que tener en cuenta que es importante trabajar con los docentes en el armado de recorridos pedagógicos innovadores, que convoquen a los estudiantes desde un lugar diferente al tradicional.

Lo que interesa mostrar es una posibilidad mediante la cual el docente puede hacer que el estudiante no solo aprenda un saber, sino cómo puede lograr que ese saber sea significativo y en última instancia le ayude a ser libre: “Creando”.

Señalar al docente como un propagador de sentido representa la tarea de un profesional que, conociendo la realidad en la que se desenvuelve y las características de sus destinatarios, comunica saberes y acompaña al estudiante en su proceso de apropiación en orden a que pueda internalizar que ese saber comunicado le es útil y por ende tiene sentido crear con imágenes y palabras.

El trabajo de investigación aborda como un desafío “la inclusión a partir del Arte” y busca responder a la pregunta: ¿Cuál es la verdadera inclusión escolar? Como se puede observar a partir de la definición, la cuestión de la inclusión no solo es incorporación a un sistema educativo como quien toma un libro ilustrado y lo incorpora al aula, la concepción de inclusión va mucho más allá, porque hace referencia a la necesidad de identificar y responder a la creatividad, desafío de producir imágenes y pensar palabras de las necesidades de todos los estudiantes, a fin que puedan ser educados.

De allí que reducir solo la inclusión a la cuestión de acceso es simplificar la mirada, debe ser más amplia todavía y considerar todas aquellas acciones.

Es así que, si surge la pregunta acerca de si está correcta la línea de acción, la respuesta sería sin duda que sí pero a renglón seguido debe inmediatamente decirse que no lo es todo porque la inclusión es mucho más que incorporación.

Inclusión educativa como hablamos anteriormente, es prestar atención minuciosa a las necesidades puntuales con detalles que atraviesa cada alumno y que le impiden llevar adelante una trayectoria escolar creativa satisfactoria. Es así que cuando se habla de inclusión educativa también se deba considerar a todos en general pero también a cada persona que se educa con sus características particulares, sus propios intereses, sus capacidades específicas y necesidades especiales.

Afirmar que vivimos en un mundo globalizado es una obviedad casi *naif* y parecería absurdo, entonces, empeñarse en establecer diferencias que indiquen en su singularidad la producción artística de una determinada zona o región. Sin embargo, pese a que la realidad contemporánea está signada por la homogeneidad cultural, este proyecto está empeñado en indagar y construir el presente de su propio imaginario.

El presente trabajo se sitúa en la Provincia de Salta, ubicada al norte de la República Argentina. En una escuela pública del centro capitalino que capta un alumnado de zonas de la periferia Salteña.

3. Aspectos metodológicos.

El presente trabajo responde al análisis puntual de la formación inicial de los docentes de Física y la temática de la inclusión. Esto significa que se trabaja sobre un análisis de casos.

El análisis de casos es una indagación empírica que aborda un hecho en un contexto específico. En el caso que nos ocupa estamos frente al análisis de un plan de estudios, de la normativa de capacitación y la inclusión en el contexto de la Provincia de Salta.

Este análisis de caso se realiza en base a la lectura de los instrumentos legales respectivos y de la información proveniente del Ministerio de Educación de la Nación.

El análisis de caso se encuentra incluido dentro de la metodología cualitativa que agrupa diferentes tradiciones filosóficas, campos disciplinares, teorías antropológicas o sociológicas y estrategias metodológicas entre otras.

Como se puede observar el análisis efectuado es de corte hermenéutico de los contenidos y la legislación. Esta posibilidad de investigación toma la letra escrita permitiéndola trascender y comprender la realidad de la situación que se analiza.

De hecho, esta interpretación de realidad no es unívoca ya que es susceptible de múltiples lecturas y análisis permitiendo abrir diálogos que generen nuevos debates y soluciones a las temáticas planteadas, como en este caso la ausencia de contenidos de inclusión en la formación inicial y continua de los docentes de Física de la Provincia de Salta.

En el caso de la presente, estamos ante un planteo singular porque lo que se está estudiando no es el conocimiento, sino el estado de situación respecto a la temática de la inclusión en la formación inicial docente y las instancias de capacitación respecto a esta temática.

No se trata de una investigación de laboratorio sino de un estudio hermenéutico sobre un caso puntual. No es objetivo generar una teoría, validar un saber. En realidad lo que se pretende, de modo metafórico, es mostrar una fotografía de la situación de la formación inicial de los docentes de Física y su correlato con la capacitación vinculada a la cuestión de la inclusión. El proceso es inductivo y busca extraer conclusiones de carácter general orientado a la toma de decisiones y de esta manera, buscar soluciones a los problemas.

Los instrumentos seleccionados han sido las normativas vigentes y lo que se plantea desde el Ministerio de Educación de la Nación respecto a la temática de inclusión.

4. Resultados alcanzados y/o esperados.

A partir del desarrollo efectuado, surge que la temática de inclusión a partir del ARTE se refiere a un enfoque educativo, que a través de diferentes líneas de

acción, busca incentivar la creatividad en los estudiantes como así también a todo proceso que permite identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los estudiantes contribuyendo a su mayor participación en el aprendizaje del Arte.

En el caso de la presente, estamos ante un planteo singular porque lo que se está estudiando no es el conocimiento, sino el desafío de crear involucrando la imagen y la palabra en la temática de la inclusión y las instancias de capacitación respecto a esta temática.

No se trata de una investigación de laboratorio sino de un proyecto puntual. No es objetivo generar una teoría, validar un saber. En realidad lo que se pretende, de modo metafórico, es mostrar la posibilidad de lograr un libro con líneas, color, textura con mucha destreza técnica y palabras.

El proceso es inductivo y busca extraer conclusiones de carácter general orientado a la toma de decisiones y de esta manera, buscar soluciones a los problemas.

Digamos, para finalizar, que indudablemente el interés intrínseco de cada aporte irá en aumento cuando las producciones se cotejen, cuando la agudeza de la lectura sustancie diferencias como no menos puntos de contacto y coincidencias, compartidas a veces por razonamientos muy dispares. Se trata de planteos autorizados no sólo por los saberes y facetas intelectuales sino también por cierto sustrato emotivo, apasionado, que aflora consciente o inconscientemente, testimonio de un trabajo que, aplicado al Arte es, por tal motivo, vital, alentador, creativo, reflejo de aquello de lo que se ocupa: “ Un cambio escolar hacia una educación inclusiva”.

A veces un docente con un grupo de estudiantes coincide en tiempo y lugar y algo mágico sucede. Como un libro con imágenes con vibraciones, expresionismo, vitalidad de la línea, respiración del gesto y amabilidad con la palabra.

Soy consciente que nuestra labor sería la de aportar nuestro propio “mirar” a determinado mundo de expresión. Atenta a esta perspectiva, me conformaría tan sólo con imaginar que estos textos con imágenes pueden sugerir algunas reflexiones al lector. Este será capaz de construir la cartografía de su propio

imaginario desde el asombro, el goce, la curiosidad o la extrañeza ante el libro presentado.

Allí se encuentran dibujos meticulosos y detallados, ya sea como obra autónoma, documento naturalista o apunte preliminar, siempre dentro de un procedimiento experimental.

Este trabajo se trata de una experiencia pedagógica, el mismo propone una mirada fija, imagen junto la palabra dejando ver un panorama compuesto por obras singulares, irreductibles entre sí, pero complementarias.

5. Bibliografía

Vida Plástica Salteña – Carmen Martorell – Margarita Lotufo Valdez

El ABC del ARTE - Editorial Debate, S.A., Madrid

Pintores Argentinos del Siglo XX –Centro Editor de América Latina

Temas – Arte Contemporáneo Argentino