

ARTEVERSA: ARTE CONTEMPORÁNEO Y EDUCACIÓN. RESEÑA

Luz Elena Acevedo Lopera

Doctora en Ciencias de la Educación, Universidad San Buenaventura – Medellín.
Docente de tiempo completo en la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia (CEFA). Coinvestigadora del grupo de investigación ArtEducación, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

elena.acevedo@udea.edu.co
<https://orcid.org/0000-0003-3735-4075>

Yamile Andrea Serna González

Magíster en Gestión Cultural, Universidad de Antioquia – Medellín. Docente de cátedra Universidad de Antioquia. Coinvestigadora del grupo de investigación ArtEducación, Facultad de Artes, Universidad de Antioquia

yamile.serna@udea.edu.co
<https://orcid.org/0009-0008-9176-4685>
<https://doi.org/10.17533/udea.artes.361157>

Las apuestas de ArteVersa

ArteVersa es un grupo de estudio e investigación en arte y enseñanza, de la Facultad de Educación de la Universidad Federal de Rio Grande do Sul (UFRGS), Brasil, bajo la coordinación de la profesora Dra. Luciana Gruppelli Loponte. Allí se aborda la relación entre arte, producciones de creación artística, procesos artísticos contemporáneos, educación y formación docente.

Este grupo nace de la investigación titulada “La enseñanza como campo ampliado: arte contemporáneo y formación estética” (en Momoli y Gruppelli, 2018, nota 5), y a lo largo del tiempo se han desarrollado otras

investigaciones en torno a dicha temática (ArteVersa, s. f.). En palabras de Momoli y Gruppelli (2018), estos encuentros hacen posible discutir en torno a la relación entre arte y enseñanza, centrándose en la dimensión estética de esta formación, incorporando a estas discusiones presupuestos conceptuales de autores como Michel Foucault y Friedrich Nietzsche sobre la relación entre estética y ética, la vida como obra de arte, estética de la existencia y arte y vida (Momoli y Loponte, 2018). Estas premisas se conectan a la discusión sobre el arte contemporáneo y el pensamiento que puede surgir de estas producciones, para instigar procesos de formación docente en cualquier área del conocimiento, además de preguntarse sobre qué tipo de formación estética necesitamos desarrollar en tiempos de constante cuestionamiento, constantes discusiones sobre los problemas de la educación, no solo del territorio brasileño, sino también de toda Latinoamérica, lo que sin duda incluye la formación y cualificación de los docentes.

Las investigaciones realizadas en el grupo ArteVersa se focalizan en un análisis crítico que se enmarca en el “giro pedagógico” en el campo de las artes visuales, en el que se problematizan los modos de hacer en la escuela, un poco en la dirección hacia la cual nos invita el libro *Pedagogías de las diferencias*, de Carlos Skliar (2017), entendiendo la educación en un sentido general que incluye, pero no se restringe, a las formas institucionalizadas como la escuela. Es decir, se reconoce la educación desde acciones que nos resultan familiares como el leer o el escribir, pero también se incorporan aquellas que emergen en los aconteceres de la escuela, una suerte de alteridad que aproxima desde distintos ángulos a una cuestión que siempre resulta de una u otra manera inasible:

[...] la educación es una forma conversación sobre el mundo en el que vivimos y qué haremos en él. Conversación que alberga la alteridad, en tanto que el gesto de educar implica poder contar y también escuchar nuestras historias y verdades, siempre diferentes las unas de las otras. (Skliar, 2017, p. 157)

Esta conversación posibilita otras miradas alrededor del campo artístico y su dimensión estética, con base en el arte contemporáneo.

Así, estas investigaciones tienen como objetivo poner en discusión las prácticas pedagógicas de los formadores de artes en la escuela, el lugar del docente artista o artista docente en la configuración de los procesos de enseñanza y aprendizaje del arte, en diálogo con otros saberes, así como las situaciones que emergen a partir de las prácticas artísticas contemporáneas.

En ArteVersa, el arte se convierte en la posibilidad de leer la vida al interior de la escuela, comprender las realidades que allí acontecen y resignificar las maneras como los niños, las niñas y los y las jóvenes ven la cotidianidad, para llenarla de sentidos que los comprometan a ellos, sentidos que emergen

de su propia experiencia. De igual manera, se analiza la práctica pedagógica del docente artista o artista docente en lo que refiere a sus escenarios didácticos, estrategias y metodologías en clave sensible, experimental, crítica y creativa, para detonar experiencias estéticas que, a su vez, interactúan con otras formas del arte contemporáneo, como las residencias artísticas, los laboratorios, los talleres, el arte *in situ*, propuestas que se instalan con el propósito de invitar a la escuela a rehacer sus prácticas, crear apropiaciones y relacionamientos desde el lugar de la sensibilidad, la creación, lo posible y lo inimaginado.

ArteVersa investiga, comprende y plantea su camino y recorrido entre el arte, la experiencia estética y la formación docente, y a partir del año 2015 se realiza una serie de investigaciones en relación con el arte contemporáneo. De esta manera, las prácticas artísticas se sitúan en el contexto de lo escolar, lo que permite redefinir y ampliar el sentido de la enseñanza y aprendizaje de las artes.

La propuesta de ArteVersa incursiona en los espacios de formación docente para propiciar *escenarios expandidos*, entendiendo esto como aquellos “lugares” que también se convierten en un aula (Acevedo, 2023). Así, ArteVersa, alrededor de las prácticas pedagógicas, decide visibilizar experiencias docentes que se atreven a reflexionar, proponer y resignificar su hacer en contexto. Ejemplo de ello es la manera como muchas escuelas actuaron ante la pandemia por COVID-19 en 2020 y 2021, donde tuvo un lugar protagónico el espacio íntimo del otro, el cuerpo vulnerado por el encierro y el aislamiento, por las ausencias y las pérdidas. Estas escuelas se desacomodaron frente al modelo establecido y, por el contrario, se abrieron a nuevas formas de enseñanza. Solo allí hubo una comprensión de lo sensible y afectivo, y fue por medio del arte que la escuela se permitió experimentar con otras alternativas metodológicas, para mantenerse a flote en un ámbito de lo incierto.

Las apuestas de ArteVersa evidencian los límites que siguen permeando el escenario de lo escolar, porque sus experiencias y los significados que allí se hallan exponen las contradicciones que habitan en estos espacios y cómo son leídos y resignificados por la obra de arte experimental, que deviene en el ser, en un ser siendo con el otro y lo otro, en medio de una cotidianidad estrambótica que apresta e idealiza los modos de sentir y ser.

ArteVersa: un evento en torno a las prácticas artísticas y pedagógicas

Un evento que hace parte de las líneas y proyectos que este grupo de estudio e investigación han desarrollado a lo largo de su trayectoria es el curso de extensión titulado “Coleção de artistas/práticas artísticas para (desacomodar, desassossegar, criar, tensionar, mobilizar, movimentar, ...) prácticas pedagógicas”, [“Prácticas artísticas para (incomodar, inquietar, crear, tensionar, movilizar, conmover, ...) prácticas pedagógicas”] (véase Figura 1).

Figura 1. Póster del Curso de extensão: Práticas artísticas para {...} Práticas pedagógicas, publicado el 23 de agosto de 2021.

Fuente: ArteVersa (2021).

Este curso presenta conceptos, ideas e hipótesis provenientes de la investigación “El campo ampliado del arte y la enseñanza: enfoques, tensiones, procesos y realidades artísticas contemporáneas” (ArteVersa, s. f.), especialmente en lo que se refiere a la producción de la “Colección de ejemplos de artistas”, con implicaciones para las prácticas pedagógicas en los diferentes niveles de educación. Se trata de una alianza entre el Programa de Extensión PRAPEDI de la Escuela de Aplicación de la UFRGS y ArteVersa – Grupo de Estudio e Investigación en Arte y Enseñanza, ambos interesados en promover la formación continua de docentes, a partir de estudios desarrollados en el área académica y de valorización de prácticas docentes realizadas en diferentes contextos.

El curso tuvo lugar en ocho momentos, que se desarrollaron entre el 14 de septiembre y el 16 de noviembre del 2021, donde su principal objetivo es compartir experiencias, estudios o investigaciones pedagógicas que refieran a prácticas artísticas que derivan en conceptos, ideas e hipótesis que permitan una relación entre el campo ampliado del arte y la enseñanza: enfoques, tensiones o procesos que se vinculen con las llamadas “prácticas artísticas contemporáneas”. Esto, en asocio con posibles implicaciones para las prácticas pedagógicas en los diferentes niveles de educación, dando relevancia al intercambio de conocimientos que, a su vez, potencien las discusiones entre el campo del arte y la educación.

Es de destacar en este punto el valor pedagógico que le es inherente a la práctica artística contemporánea, idea que se valida en cada uno de los relatos que hicieron parte del evento, en tanto se reconoce que todo saber o conocimiento, por más innovador que sea, una vez se “instituye”, corre el inminente riesgo de fijarse, de anclarse, de ser corroído por el tiempo; una especie de experiencia embalsamada. Por su parte, la práctica artística contemporánea, la que preferimos llamar “experiencia artística”, potencia el movimiento, un tránsito hacia acciones nómadas, errantes, efímeras, sin raíces, sin puntos fijos, sin inercia, acciones *vagabundas*¹ en términos de un trasegar.

Lo interesante de dicho evento es cómo, a partir de esos relatos, se logra un manifiesto que permite, como lo señala ArteVersa, *poner en verso un espacio que conocemos en prosa* (ArteVersa, 2024), hablando de la escuela en tiempo de pandemia, tiempo descrito por la Red Iberoamericana de Docentes como la “pedagogía a cuadritos”, haciendo hincapié en un escenario que, aún hoy, luego de casi tres años de “superado”, sigue generando inquietud:

Las plataformas diversas con las cuales se ha podido continuar con el proceso de enseñanza aprendizaje, traen varias y diversas actuaciones de sus protagonistas. Una clase remota puede comenzar así: Siempre una cámara encendida, la del docente tutor o conferencista, quien acapara toda la atención. Todos los participantes en cuadritos. A continuación, la consabida frase manida: “Les voy a compartir pantalla”, seguida de otra pregunta: “¿me pueden confirmar que están mirando la pantalla?”, para luego escuchar el audio que ilustra el cuadrito de la pantalla. Hay de todo, expositores brillantes, desafiantes y otros pasivos. Por otro lado, se anuncia que la conferencia, clase o diálogo, quedará grabada para quienes no la pueden mirar en tiempo real. Lo sincrónico y asincrónico ya hace parte de la jerga tecnológica mundial. (Benavides y Benavides, 2020)

¹ Expresión que hace referencia a una forma de caminar la escuela, propuesta formativa que hace parte del artículo “DeFormación corporal a través del caminar performado” (Acevedo, 2023).

Cabe precisar que los años de pandemia se reconocieron, particularmente, en clave de cifras y datos estadísticos, un lenguaje numérico que también evidenció, de manera exponencial, el deterioro de la salud mental y emocional de gran parte de estudiantes en toda Latinoamérica. Si bien es cierto que la pandemia de COVID-19 agravó la crisis (representado en un atraso drástico de los niveles de aprendizaje) que los diferentes sistemas educativos ya venían presentando, también es cierto que dicha crisis se convirtió en la oportunidad para leer otras realidades que igualmente son parte de ese gran entramado llamado “escuela”. De acuerdo con el seguimiento hecho por el Banco Mundial sobre cómo los países hicieron uso de la tecnología en la educación (lo que incluye internet, pero también radio o televisión) para dar apoyo al aprendizaje remoto durante la pandemia, “En la región hay países que han ido aplicando distintas estrategias, a menudo implementadas con rapidez y objetivos claros, que se han apoyado en desarrollos previos que estos países ya tenían”, dice Emanuela Di Gropello, gerente del área de educación del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe en entrevista con la BBC Mundo (citado en País, 2020).

Frente a lo anterior, cabe señalar que el fenómeno pandemia pudo ser el punto de quiebre para analizar esa supuesta esterilidad de lo presencial en consonancia con la incertidumbre de la virtualidad, es decir, el grupo ArteVersa decide aprovechar esta situación con el fin de profundizar aún más sobre la inquietud del campo ampliado del arte y la enseñanza, lo que se materializa con el “Curso de extensão: Práticas artísticas para [...] Práticas pedagógicas”, al cual fuimos invitadas para hablar y contar sobre los resultados con las experiencias y proyectos artísticos implementados tanto en el Colegio Campestre La Colina y la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia (CEFA) —ambas instituciones situadas en la ciudad de Medellín, Colombia—, y cuyo propósito principal era hacer visible, desde cada experiencia, cómo la práctica artística puede desplegar *saberes* sobre las prácticas pedagógicas, *saberes* que pueden constituir un conocimiento importante en la formación de profesores de la educación básica, tanto primaria como secundaria, especialmente para futuras generaciones de maestros y maestras.

El evento —curso de extensión— que propone ArteVersa tiene como horizonte conceptual una serie de palabras, las cuales los maestros y maestras invitadas debíamos apropiar a nuestras experiencias, una suerte de cartografía lingüística que reconociera el o los sentidos de dichas palabras como un posible horizonte conceptual del proyecto. Lo anterior indica que cada experiencia les dio sentido y significado a estas palabras, de acuerdo con lo que el curso proponía, pero en consonancia con su contexto en particular:

- *Desacomodar* (incomodar): es arriesgarse a enunciar, a nombrar de otra manera. No es posible que se siga pensando en proyectos de

vida bajo los marcos axiológicos de hace un siglo o más, mientras lo único lógico es que el planeta, como lugar donde se desarrolla la vida, se desmorona a causa del cambio climático.

- *Desassossegar* (inquietar): es ser capaz de generar contenido nuevo al interior de la escuela, más contextualizado, sin principio ni final, pero con responsabilidad, solidaridad, empatía, compromiso, por nombrar algunas entre infinidad de posibilidades.
- *Criar* (crear): Poner en verso el acontecer de la escuela, potenciar la conversa asumiendo diferentes sentidos y también significados, desde una transmisión de conocimientos hasta una construcción conjunta de posibilidades.
- *Mobilizar* (mover): refiere a la búsqueda del conocimiento en los no lugares (Augé, 2020): las calles, las aceras, los parques, las plazas que circundan la escuela, particularmente porque la escuela es un espacio paradójico y contradictorio, donde la representación de la realidad no se ajusta a la realidad; sin embargo, se le dice a los chicos y chicas que se les está “formando para la vida”.
- *Movimentar* (commover): son las propuestas que se hacen manifiestos de re-existencia en y desde el cuerpo. ¿Por qué en las escuelas todavía se consumen alimentos que vienen empacados en materiales que envenenan y contaminan el medio ambiente, y en vez de reaccionar, pareciera se acepta dócilmente?

Así, Arte Versa, a través de sus cursos, proyectos o propuestas tanto artísticas como formativas, nos invita a un existir en movimiento, “porque no tengo un cuerpo, soy un cuerpo y como tal existo en movimiento” (Le Breton, 2011, p. 18). Movimiento que se compone, descompone o recompone; movimientos ficcionados, fabulados y deformados a través del sonido, de las palabras, de las imágenes, de la poética. Del cuerpo que exige arriesgarse a otras formas de ser, estar y habitar eso que emerge en relación con el otro, con lo otro y con los otros. Sensaciones, emociones, pensamientos y sentimientos que en la escuela catalogamos como “impresiones”, “impulsos” o “reacciones” que hacen rizoma,² una especie de afectación constante (Deleuze y Guattari, 2005).

2 “La posibilidad del pensamiento rizomático está en que permite la interrelación de todos los procesos de la vida sin sujetarse en ninguno en especial. El pensamiento rizomático implica el rompimiento con el saber sistemático, afirmando múltiples posibilidades en la acción humana. En un rizoma no hay puntos o posiciones, como se las encuentra en una estructura, un árbol, una raíz. No hay más que líneas... La línea de fuga señala, a un tiempo, la realidad de un número de dimensiones limitadas, que la multiplicidad llena efectivamente” (Deleuze y Guattari, 1978, p. 15).

La participación en el evento se constituye en la posibilidad de convalidar que la experiencia artística contemporánea pone en tensión las prácticas pedagógicas, cuando estas hacen posible que el cuerpo en movimiento sea acontecimiento que sacuda, transgreda, violenta —si se quiere—. Deleuze y Guattari lo dicen en términos del pensamiento: “somos forzados a pensar aquello para lo cual todavía no tenemos palabras” (2004, p. 96).

Para comprender la diseminación de la filosofía de Deleuze y Guattari en distintas prácticas y esfuerzos teóricos, resulta útil repetir una y otra vez la exhortación lanzada por Deleuze a pensar —y evidentemente a crear—, donde se pone en juego la búsqueda de una nueva vitalidad para la vida. Arte y educación se ensamblan y, además, se expanden para redefinir formas de pensar y crear, como queda plasmado en el curso “Prácticas artísticas para {...} Prácticas pedagógicas”.

Traemos acá la anterior cita, fundamentalmente, porque nos ayudará a poner de manifiesto un malestar que el filósofo instala y busca contestar mediante la propia redefinición del ejercicio de hacer filosofía. Y si es así, entonces, la experiencia artística contemporánea, como filosofía de la vida, es un movimiento donde se pone en juego la búsqueda de una nueva atmósfera para el ser, el estar y el habitar en relación con el otro, lo otro y los otros, en sentido ecológico. Porque una práctica pedagógica acertada busca que ese proceso de enseñanza-aprendizaje devenga en cuerpo, invitación recurrente de toda experiencia artística contemporánea.

Referencias

Acevedo, L. (2023). DeFormación corporal a través del caminar performado. *Praxis & Saber*, 14(36), e15623. <https://doi.org/10.19053/22160159.v14.n36.2023.15623>

ArteVersa. (2021). *Curso de extensão: Práticas artísticas para {...} Práticas pedagógicas*. <https://www.ufrgs.br/arteversa/curso-de-extensao-praticas-artisticas-para-praticas-pedagogicas/>

ArteVersa. (2024). [Página web]. <https://www.ufrgs.br/arteversa/>

ArteVersa. (s. f.). *Sobre as pesquisas desenvolvidas pelo grupo*. <https://www.ufrgs.br/arteversa/sobre/>

Augé, M. (2020). *Los no lugares*. Editorial Gedisa.

Benavides Torres, C. V. y Benavides Guerrero, E. (2020, noviembre 20). *Pedagogía a cuadritos en tiempo de pandemia*. Formación IB. <https://formacionib.org/noticias/?Pedagogia-a-cuadritos-en-tiempo-de-pandemia>

Deleuze, G. y Guattari, F. (1978). *Rizoma (Introducción)* (C. Casillas y V. Navarro, Trads.). Premia Editora.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2004). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia.* Pre-textos.

Deleuze, G. y Guattari, F. (2005). *Rizoma.* (J. Vázquez Pérez y U. Larraceleta, Trads.). Pre-textos.

Le Breton, D. (2011). *Elogio del caminar.* Siruela.

Momoli, D. y Loponte, L. (2018). Experimentar modos outros de habitar a escola: arte e filosofia na pesquisa em educação. *Revista Educação E Cultura Contemporânea*, 15(39), 215-237. <https://mestradoedoutoradoestacio.periodicoscientificos.com.br/index.php/reeduc/article/view/4741>

Pais, A. (2020, abril 24). Coronavirus: 4 países de América Latina que lograron aplicar estrategias exitosas de educación a distancia ante la pandemia. *BBC News Mundo.* <https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52375867>

Skliar, C. (2017). *Pedagogías de las diferencias.* Noveduc.

Para citar este artículo: Acevedo Lopera L. E. y Serna González, Y. A. (2025). ArteVersa: arte contemporáneo y educación. Reseña. *Artes La Revista*, 24(31), 176-184.