

EL LEGADO DE LA CÁTEDRA LIBRE EN NUEVAS EXPERIENCIAS DE FILO

Tramas entre artes, memorias y derechos en la formación docente.

Tensiones y disputas en y desde los territorios

Victoria Orce
Claudia Loyola
Stella Kuguel
Laura Tarrio
Malena San Juan

En adhesión activa al proyecto de una universidad pública ligada estrechamente a las problemáticas del territorio, comprometida con la construcción de conocimiento crítico en defensa de una democracia efectiva que expanda el acceso a derechos y al sostenimiento de la justicia social, nuestro equipo de investigación viene trabajando hace años en estrecha relación con el sistema educativo, específicamente con institutos de formación docente públicos de la Ciudad de Buenos Aires.

En el año 2008 —bajo la dirección de la Dra. Flora Hillert— iniciamos un trabajo de investigación sobre los aportes del campo de las artes a la formación de docentes de nivel inicial y primario, que continuamos profundizando en sucesivos proyectos UBACyT. Desde 2020 focalizamos nuestras indagaciones en las propuestas formativas que propician experiencias y prácticas pedagógicas y artísticas vinculadas a la pedagogía de la memoria, comprometidas con la formación de ciudadanías abiertas a la participación democrática, en el marco del enfoque de derechos.

En la actualidad, estamos desarrollando el proyecto *Arte, memoria y derechos en la formación de docentes. La subjetividad política de lxs docentes a cuarenta años de democracia* (UBACyT 2023) dirigido por la Mgr. Victoria Orce, con sede —al igual que los anteriores— en el Instituto de Investigaciones de Ciencias de la Educación.

Nuestro equipo de investigación está conformado por docentes, graduados y estudiantes de las carreras de Artes y de Ciencias de la Educación de la Facultad de Filosofía y Letras, que de modo colaborativo e interdisciplinario entramos saberes de ambos campos de conocimiento para abordar nuestro objeto de estudio. A su vez, varias de las investigadoras

Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación,
Facultad de Filosofía y Letras (UBA)

aformaciondocente@gmail.com

trabajamos en los institutos de formación docente, lo que nos ha facilitado una modalidad de trabajo articulada entre el espacio universitario y el nivel superior de formación docente de la ciudad, en dos sentidos: en tanto producción de conocimiento interseccional entre territorios —que muchas veces aparecen como disociados— y, también, como bagajes experienciales que cobran vital incidencia en nuestra metodología de investigación, desde la investigación participativa experiencial (Hillert, 2019).

En el contexto actual de avance de discursos negacionistas y apologistas de la última dictadura cívico-militar, que deslegitiman la lucha por los derechos humanos y la justicia social, resulta crucial el rol de la universidad pública, en pos del fortalecimiento de la democracia, asumiendo un claro posicionamiento en defensa de la Memoria por la Verdad y la Justicia. En esta coyuntura, los institutos de formación docente resultan ámbitos estratégicos por su rol multiplicador en la transmisión a las nuevas generaciones de aquellos legados claves para que Nunca Más sea efectivamente Nunca Más, aun tratándose de territorios donde se hacen visibles las disputas en torno a los derechos.

El arte y la educación pueden potenciar perspectivas críticas y transformadoras activando cognición y sensibilidad. Es por ello que nos preguntamos ¿cuáles son las propuestas pedagógicas en las cuales se activan experiencias estéticas y poéticas que propician la reflexión crítica sobre los efectos de la última dictadura enlazando pasado, presente y porvenir? Partimos del convencimiento de que la dimensión disruptiva de las artes en la educación puede transformar a las personas, invitándolas a participar de nuevas formas de estar/habitar el mundo, más sensibles y colectivas (Orce y Tarrio, 2024).

El sustancioso conjunto de materiales que hemos recopilado en nuestro trabajo de campo, a través de observaciones, entrevistas, análisis de documentos, registros de imágenes y videos, nos permitió dar cuenta de una amplia panorámica de actividades formativas de escala áulica, institucional e interinstitucional, que se despliegan en múltiples circunstancias en la vida cotidiana de los institutos de formación docente. Entre estas, cobran especial significado la diversidad de propuestas formativas que se llevan a cabo en torno a eventos tales como la Semana de la Memoria —en relación al Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia—, así como la participación anual en la Ronda de las Madres, en la que convergen docentes y estudiantes de las distintas instituciones, en torno al Día Nacional por el Derecho a la Identidad, entre otras. En las entrevistas realizadas con estudiantes de

profesorado de nivel inicial y primario que participan de estas actividades, se han mostrado sensibles y receptivos en relación a la pedagogía de la memoria.

También hemos trabajado colaborativamente con docentes integrantes de las Comisiones de Memoria, organizadas en algunas de las instituciones, que a su vez convergen como participantes del colectivo autogestionado “29+Memoria”, ya que desde allí impulsan producciones¹ y acciones interinstitucionales en las cuales las prácticas artísticas tienen una presencia relevante.

Una dimensión que consideramos fundamental en nuestras investigaciones tiene que ver con la realización de actividades abiertas y participativas con un doble objetivo: por un lado, propiciar el intercambio de saberes y experiencias de docentes, especialistas, colegas, estudiantes como otro modo de acercarnos a nuestro campo de estudio y, por otro lado, divulgar y difundir los avances en el marco de la extensión universitaria.

A lo largo de este tiempo hemos organizado o participado en diversas actividades tales como:

- El Ciclo del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación “Voces del IICE en la pandemia”, una serie de videos producidos durante la pandemia, que recuperan los análisis e ideas de los investigadores del instituto, a fin de contribuir al debate público sobre los problemas y desafíos de la educación en la coyuntura del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio. En 2020 participamos con el video *Arte y educación: ventanas simbólicas para disputar sentidos en tiempos inciertos*, compartido entre Victoria Orce y Claudia Loyola.
- El 20 de marzo de 2021, organizamos y coordinamos el Panel *Arte, memoria y formación docente. Interrupciones con potencia transformadora*. Contamos como panelistas invitados a Marcela Fuentes (UBA/ Northwestern University, Illinois, EE. UU.), Javier Trímboli (UBA/ UNLP/ ISEP), Mónica Paulino (ISPEI Sara Eccleston, ENS 10, IFD N.º 39), Germán Cantero (UNER).
- Los días 11, 12 y 13 de mayo de 2023 llevamos a cabo en el Centro Cultural Paco Urondo las *Jornadas Arte y Memoria en la Formación Docente. Saberes y experiencias en las disputas del presente a cuarenta años de democracia*. Allí se concretaron tres paneles y comisiones de trabajos en las que se socializaron más de cuarenta exposiciones con una amplia diversidad de formatos: descripción de experiencias,

1. En esta producción, el Colectivo 29+ Memoria ha relevado y puesto en valor las historias de vida de estudiantes y docentes detenidxs desaparecidxs de los profesorados durante la última dictadura militar. En pandemia elaboraron un material para poder hacer un archivo colectivo denominado “En nuestras voces sus voces”.

ponencias conceptuales, reflexiones pedagógicas, performances y prácticas artísticas. Se produjo una gramática particular para este tipo de eventos, que logró ensamblar diversos géneros discursivos y no discursivos con fluidez y solvencia.

- Nos encontramos en proceso de elaboración de un libro de la colección “Cuadernos del IICE”, en el cual se sistematizarán los tópicos recurrentes y significativos desarrollados en las jornadas y está en avance la sistematización del profuso material de campo que hemos logrado en el trabajo en territorio que pudimos concretar.

En el marco de nuestra investigación, a partir de relevar estas experiencias tan valiosas y significativas que se dan en el seno de los profesorados, hemos generado puentes entre estas instituciones y la facultad, construyendo vínculos que se proponen una articulación de reciprocidad en torno a las artes y a la reflexión sobre la Memoria, la Verdad y la Justicia. Entendemos que esa trama no solo nos da pistas sobre aquellas prácticas artísticas y pedagógicas transformadoras de lxs sujetxs de la educación sino que, también, nos sostiene en el deseo y construcción de un porvenir más justo y solidario.

Bibliografía

- Hillert, F. (2019). Senderos de incertidumbre. Investigación participativa experiencial (IPE). Hillert, F., Kuguel, S., Loyola, C. y Spravkin, M., *Travesías entre el arte, la formación docente y la investigación. Universidad y trabajo en red*, Cap. 1. Novedades Educativas.
- Orce, V., Kuguel, S. y Loyola, C. (2024). Prácticas artísticas y transmisión de la memoria colectiva en la formación de docentes de nivel inicial y primario. Rodríguez Riva, L. (comps.), *Actas-Libro PDF III Congreso Internacional de Artes. Revueltas del Arte*, UNA. En línea: <https://una.edu.ar/noticias/publicacion-de-las-actas-del-iii-rda_43217> (Consulta: 16-06-2025).
- Orce, V. y Tarrio, L. (2024). La potencia de las prácticas artísticas y la memoria en la formación docente. La subjetividad política en el escenario actual. *Actas III Encuentro Internacional de Educación. La democracia desafiada: Avances y retrocesos en la educación pública a 40 años de la recuperación democrática*. Revista *Espacios en Blanco* / UNICEN, pp. 2778-2790. En línea: <https://ojs2.fch.unicen.edu.ar/ojs-3.1.0/index.php/espacios-en-blanco/actas_encuentros> (Consulta: 16-06-2025).
- Orce, V., Loyola, C., Kuguel, S. y San Juan, M. (2023). Arte y formación docente: Prácticas educativas por la memoria, la verdad y la justicia. [Ponencia]. *XIV Seminario Internacional Políticas de la Memoria: Democracia 40 años. Debates y reflexiones desde el presente* Centro Cultural Haroldo Conti. Trabajo inédito.

- Orce, V. y Hillert, F. (2021). Arte, conocimiento y ciudadanía en la formación docente. Revista F-ILIA, núm. 3, pp. 103-116. UArtes. Ecuador.. En línea: <<http://ilia.uartes.edu.ec/ilia/publicaciones/f-ilia-2/>> (Consulta: 16-06-2025).
- Orce, V. y Loyola, C. (2020). Voces del IIICE en la pandemia. Arte y educación: Ventanas simbólicas para disputar sentidos en tiempos inciertos, 9 de noviembre de 2020. [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=ELsNJLJy8PY> (Consulta: 20-08-2025).
- Proyecto UBACyT. (2023). Jornadas Arte y Memoria en la Formación Docente. Saberes y experiencias en las disputas del presente a cuarenta años de democracia. Del 11 al 13 de mayo, Centro Cultural Paco Urondo. En línea: <<https://sites.google.com/view/artememoriayformaciondocente/>> (Consulta: 20-08-2025).
- Proyecto UBACyT. (2021). Panel Arte, memoria y formación docente. Interrupciones con potencia transformadora, 20 de marzo de 2021. [Video]. YouTube. <<https://www.youtube.com/watch?v=IAUeHGI4IKQ>> (Consulta: 20-08-2025).