

LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL INSTITUTO DE ARTES DE LA UNESP - SAO PAULO - BRASIL

Luiza Helena da Silva Christov
Instituto de Artes /UNESP
luizachristov@gmail.com

Resumen

Este artículo tiene como objetivo presentar la experiencia del Instituto de Artes de la Universidad Estadual Paulista - UNESP en términos de formación de profesores de artes. La Universidad está presente en 24 ciudades de la provincia de São Paulo, Brasil, con 34 institutos. El Instituto de Arte se encuentra en la ciudad de São Paulo, capital de la provincia de São Paulo. El artículo presenta brevemente la Universidad y su Instituto de las Artes y destaca los proyectos centrales para la formación inicial y permanente de los educadores en el campo de las artes visuales, el teatro y la música. También destaca el grupo de investigación coordinado por la autora e identificado como Arte y Formación de Educadores. Para finalizar, presenta muy brevemente los autores de referencia de las actividades de investigación y formación.

1. La Universidad del Estado de São Paulo - UNESP y su Instituto de Artes

La Universidad del Estado de São Paulo - UNESP se encuentra en Brasil, país de América del Sur que tiene una superficie de 8.511.965 km², con una población de 190 732 694, de acuerdo con los datos nacionales de 2010, distribuidos en 27 estados/provincias.

El Estado de São Paulo, donde se encuentra la UNESP, tiene 645 municipios de 250 kilómetros cuadrados, donde viven 44 millones de personas. La provincia de São Paulo tiene tres universidades estatales: la Universidad de São Paulo - USP, el más tradicional, fundada en 1934; Universidad de Campinas- UNICAMP, fundada en 1966 y la Universidad del Estado de São Paulo - UNESP, destacada en este artículo y fundada en 1976. Los grandes grupos económicos nacionales y multinacionales de las sociedades industriales, la agricultura y los servicios están instalados en la provincia de São Paulo.

La Universidad UNESP, la más joven de las tres universidades estatales de São Paulo, se extiende por toda la provincia, está presente en 24 ciudades y se compone a partir de 34 unidades de enseñanza e investigación. En sus 179 cursos incluye 36.000 estudiantes y en 129 programas de postgrado sirve a 12.000 estudiantes.

Además de un Hospital, asociado con su curso de Medicina, la UNESP tiene dos fundaciones - Fundación para el Desarrollo de la UNESP y Fundación para la vestibular UNESP - y una editora.

El Instituto de Artes UNESP se originó en enero de 1949 como una escuela de música y se integró la UNESP en el año de su fundación, en 1976, a través de la Ley nº 952/1976. Ese mismo año, crea el curso de la educación artística para capacitar a los maestros de educación básica.¹

En 1983, fueron aprobados otros cursos y el Instituto se dividió en nuevas habilidades en el campo del arte: Capacitación en Artes Visuales (Grado en la Escuela Secundaria); Capacitación en instrumento, con 10 nuevas modalidades: Cuerdas (violín, viola, violonchelo y bajo), bronce (flauta, oboe, clarinete y de instrumentos de edad), el órgano y la guitarra, un total de 12 modos que se ofrecen hoy en día. También se creó el curso de canto, que es el primer curso oficial en São Paulo.

En 1991, se creó el curso de la Licenciatura de Bellas Artes. A partir de 2005, comienza el cierre del Curso de Educación Artística y son abiertos los cursos para grados específicos en las artes visuales, el teatro y la educación musical.

En 2014, el Instituto ofrece seis cursos: tres profesionales y de preparación de artistas (Música, Teatro y Artes Visuales) y tres grados para maestros de artes en las mismas áreas. Son cursos independientes, excepto el de las artes visuales; es decir, los estudiantes entran a través de un único proceso de selección y pueden salir con dos diplomas: maestro de artes visuales y artista o profesional del campo que no sea enseñanza.

El Instituto se encuentra en la región central de São Paulo, lo que favorece su visibilidad y el acceso de la población en general a sus proyectos y difusión de la investigación artísticas. El Instituto cuenta con dos salas para teatro, cada una capaz de recibir 300

¹ En Brasil, la educación básica contempla educación infantil (4 y 5 años de edad); enseñanza fundamental (de 6 a 14 años de edad) y enseñanza media (de 15 a 17 años de edad), desde la Ley nº 9394/ 1996.

personas; una de ellas en la arquitectura contemporánea con gran arena y otra con una arquitectura más tradicional. También tiene una galería de artes visuales y un para circo. El Instituto de Arte se ha consolidado como un espacio de referencia para educadores de arte y como un espacio cultural para público diverso.

2. La formación inicial del profesorado: tres cursos de grado

En el contexto nacional que analiza y discute las limitaciones de la formación del profesorado y de las artes en cursos polivalentes identificados como Educación Artística, nosotros los profesores de Instituto de Artes, junto con la llegada de la década de 2000, comenzamos a crear procesos de nuevos cursos para capacitar a los maestros, que culminó con la extinción por supuesto del curso general de educación artística y la apertura de tres nuevas titulaciones específicas, a partir de 2005. En 2014, todavía no hemos establecido la licenciatura en danza, sino que forma parte de nuestras perspectivas de futuro.

La formación inicial de profesores de artes se lleva a cabo, en nuestro Instituto, desde 2005, a través de tres grados: Artes Visuales, Artes Teatro y Educación Musical. Los cursos tiene una duración de cuatro años y los estudiantes se forman como maestros en cada una de esas áreas. Los exámenes de ingreso se separan y el estudiante elige uno de los cursos.

Los cursos se dividen en dos grupos: en el primero, tenemos las disciplinas específicas de cada una de las tres áreas y en el segundo grupo, tenemos disciplinas centradas en la preparación de maestros, que específicamente son: Psicología de la Educación; Didáctica; Estado, Sociedad y Educación y Práctica Docente.

Es obligatoria la realización de pasantías profesionales en el tercer año de los cursos, con un horario establecido en la legislación nacional de 400 horas en dos años. En nuestro Instituto de las Artes, realizamos este total de horas en 200 horas de prácticas en instituciones culturales no escolares como museos y varios proyectos, preferentemente de las políticas culturales de amplio alcance y 200 para las etapas de desarrollo en las escuelas de educación básica.

Recibimos a 90 estudiantes al año y diplomamos en promedio por año a 70 nuevos profesores de artes. Esta diferencia no corresponde a una serie de evasión o abandono, sino a los estudiantes que optan por completar un año más tarde.

Los estudiantes son atendidos por los programas de becas, sea de investigación o de iniciación a la docencia, ya sea financiados por la universidad o por agencias nacionales y organismos del Estado, como la FAPESP- Fundación del Estado de São Paulo Investigación o CNPq- Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico.

3. Los proyectos especiales de formación del profesorado

Nuestra universidad tiene dos proyectos institucionales, especialmente orientados a calificar la preparación de los docentes: Proyecto Núcleo de Enseñanza y el Programa de Iniciación a la Docencia en colaboración con el gobierno federal.

3.1. El proyecto del Nucleo de Enseñanza cumplió 27 años en 2014. Desde 1987, la universidad tuvo ese proyecto de máxima prioridad, para calificar la formación de estudiantes de licenciaturas, los futuros docentes.

Sus objetivos son:

1. Trabajar con los estudiantes de postgrado en el desarrollo de prácticas educativas en preescolar, educación primaria y secundaria, para su mejora;
2. Establecer alianzas con los gobiernos locales, la gestión educativa, el estado y las escuelas municipales, los sindicatos y los movimientos sociales que estén dispuestos a transformar la dinámica de la educación;
3. fomentar el desarrollo y mantenimiento del trabajo en equipo y multi-equipo, con el fin de permitir que los estudios teóricos y prácticos en distintas especialidades significativas de Educación y
4. Montaje de equipos del campus universitario para desarrollar el trabajo en la educación; estos puestos de trabajo están subvencionados por organismos de financiación o no.

La calidad que persigue el proyecto del Núcleo de Enseñanza se basa en el desarrollo de la competencia profesional que se forme por UNESP; competencia del personal técnico y administrativo; competencias de los profesores con respecto a sus tareas como educadores. Dichas habilidades se trabajan a través de acciones en las escuelas primarias, en equipos que reúnen a los investigadores universitarios, profesores de la educación básica y los estudiantes de la UNESP en planificación, intervención y evaluación de la enseñanza. Incluye también el desarrollo de programas, cursos, talleres didácticos y otras actividades relacionadas con la educación y el desempeño profesional

en el debate y en la producción de investigaciones sobre temas importantes para la educación y enseñanza en artes.

En 2014, el Núcleo de Enseñanza ha desarrollado 148 subproyectos por toda la provincia, que implican la enseñanza de todos los componentes del plan de estudios de la educación básica: lengua portuguesa, lengua extranjera, matemáticas, historia, geografía, biología, química, física, danza, educación física, artes visuales, la filosofía, la sociología.

Financiado con fondos del propia univesidad, los estudiantes que trabajan en el Núcleo reciben estipendio mensual. Durante los primeros diez años del proyecto, financiado por la universidad, había becas para maestros de escuelas básicas que han colaborado en el Núcleo. La concesión fue equivalente al valor de 5 horas semanales de clases de acuerdo con la referencia de la provincia para la hora de trabajo de los maestros. Dificultades de financiación internas impidieron la Unesp pudiera seguir pagando por las becas de los maestros, pero las destinadas para los estudiantes se mantienen.

En el Instituto de Artes, el Núcleo de Enseñanza produjo estudios relevantes para el campo del arte y la educación, y ha contribuido a una mayor aproximación entre la universidad y la educación básica, así como para insertar a los estudiantes- profesores futuros - en los universos de la educación infantil, fundamental y secundaria.

3.2. El Programa de Iniciación a la Docencia

El PIBID- Programa Institucional de Becas para Iniciación a la Docencia es una política pública implementada por el Ministerio de Educación a través de la Coordinación de Formación de Personal de Educación Superior- CAPES. Es, por lo tanto, una iniciativa del gobierno federal.

Según la presentación extraída de la página web CAPES, tenemos como los principales objetivos de PIBID:

- fomentar la formación de los profesores en la educación superior para la educación básica;
- contribuir a la mejora de la enseñanza;
- mejorar la calidad de la formación inicial del profesorado en programas de pregrado, la promoción de la integración de la educación superior y la educación básica;
- insertar los titulares en la vida cotidiana de las escuelas de educación pública, ofreciéndoles oportunidades para la creación y la participación en experiencias

metodológicas, prácticas tecnológicas e innovadoras y maestros interdisciplinarios que buscan superar los problemas identificados en el proceso de enseñanza-aprendizaje;

- alentar a las escuelas públicas de educación básica, a la movilización de sus maestros como coformadores de los futuros docentes y hacerlos protagonistas de los procesos de formación inicial para la enseñanza; y
- Contribuir al desarrollo de la teoría y la práctica necesaria para la formación de los profesores y el aumento de la calidad de las actividades académicas en los cursos de pregrado.

En UNESP, este programa se ha desarrollado a partir de un edital publicado en el año 2009 con subproyectos distribuidos en todo el Estado de São Paulo, y abarcando todas las áreas del currículo de la educación básica.

El programa es posible gracias a una alianza entre la CAPES, las instituciones de educación superior y las escuelas de educación básica, las redes públicas municipales y provinciales.

El programa ofrece una beca para el desarrollo de sus acciones para:

1. Los estudiantes universitarios, futuros profesores en número definido en cada subproyecto;
2. Los maestros de educación básica, identificados como supervisores en el programa y que la escuela asociada reciben los titulares para orientarse en el inicio de la enseñanza;
3. Los profesores investigadores de instituciones de educación superior como coordinadores de área en cada subproyecto;
4. Los profesores como investigadores institucionales coordinadores.

El Instituto de Artes, ha propuesto y llevado a cabo la siguiente organización de los trabajos:

- ✓ ☐ presencia de los estudiantes una a dos veces por semana en la escuela, en las clases de artes, acompañados por el supervisor y talleres;
- ✓ ☐ presencia de estudiantes en reuniones de coordinación y análisis en la universidad, con la acción-reflexión-acción metodología semanal.

Durante las clases de arte con niños de la escuela primaria se introdujeron iniciativas de educación musical, teatro y artes visuales. También se desarrollaron talleres en horas después de la escuela relativas al trabajo coral, percusión corporal y la flauta, y presentaciones entre las clases y la comunidad.

El foco central de las actividades pedagógicas y estudios derivados de los proyectos relacionados con el Programa de Incentivo Docente se encuentra en la preparación de los futuros docentes.

Todos nuestros esfuerzos se concentran alrededor de la iniciación a la enseñanza, tarea sumamente importante en un país que está empezando a mostrar déficit de maestros dada la creciente devaluación de la carrera docente.

La invitación y el estímulo a la enseñanza se rodean de forma gradual de grandes desafíos. En un escenario de conflicto, en lo cual la tarea más urgente es mantener la disciplina de los niños, a menudo, las propuestas de educación musical, teatro y artes visuales, se reciben como otro problema, como prácticas que causan la indisciplina y desorden. La educación en las artes requiere el movimiento del cuerpo, el lenguaje corporal y vocal, manipulación y preparación de instrumentos musicales y diversos materiales, son ruidosas y dialógicas y promueven la inclusión en el espacio de la educación.

En un ambiente de disciplina por excelencia, la música y las artes en general surgen como ruidos que perjudican a las reglas, que alteran el espacio y el tiempo y amenazan el orden deseado. Paradójicamente, sin embargo, la escuela era un espacio de gritos donde los niños y de algunos profesores, que agotaron de no ser escuchados, alzan su voz.

La primera meta educativa señalada por los estudiantes del Instituto de Artes, los futuros docentes, como la necesidad de formación para los niños fue: escuchar! Escuchar y utilizar la palabra y la expresión en los procesos de diálogo se ha convertido en el eje central del proceso de enseñanza y aprendizaje. Los niños no sabían escuchar. No se detenían a escuchar las instrucciones y a sus colegas.

El hallazgo de una necesidad tan primordial causó confusión en los futuros docentes y se convirtió en objeto de reflexión en nuestras reuniones semanales con el fin de planificar acciones apropiadas para el desarrollo de destrezas que se esperan para la educación musical.

La oportunidad de estar en una escuela de verdad, en medio de los niños reales gritando sus necesidades, he tomado los estudiantes de la UNESP y los hizo entender la escuela de manera vivencial, emocional y intelectual. Entendieron además de los conocimientos del campo de la educación musical, los conocimientos necesarios para desarrollar el campo de la educación, el campo social y político y el conocimiento de ética y una perspectiva psicosocial. Entendieron, en medio de la confusión del contexto escolar, el

desafío de implementar un proyecto con las artes para los niños y que un profesor debe investigar y descubrir muchos conocimientos más allá que el contenido de su especialidad.

Para todos los que participamos, podemos decir que el PIBID contribuye a replantear las etapas en nuestra unidad, la construcción de las bases de una formación inicial del profesorado eficaz basada en la profunda integración entre el conocimiento de las teorías y metodologías del contenido específico de la educación artística, en artes visuales, educación musical y el teatro y la realidad de cada contexto escolar.

4. Educación continua: colaboración en São Paulo y en el país

Además de nuestro compromiso con la formación inicial de maestros en nuestros cursos, prepararemos a los profesores de artes que están en ejercicio profesional, ya sea en los museos o en las escuelas. El Instituto de Arte de la UNESP, sobre todo a través del trabajo de mi equipo, ha se dedicado a la creación de oportunidades de formación continua para los docentes en ejercicio, principalmente de redes de educación públicas y gratuitas.

Las acciones de formación continuada de maestros son:

- Cursos de especialización en el nivel de posgrado en colaboración con el gobierno del estado para 1.000 profesores de la red pública de la provincia de São Paulo.
- Asesoramiento a las escuelas en las propuestas curriculares de preparación de los procesos de la educación artística.
- Ciclos de conferencias y reflexiones sobre los proyectos de arte / de educación del Departamento Provincial de Cultura.
- Colaboración con el Departamento de Educación de la Ciudad de São Paulo, a través de reuniones anuales de los maestros de las artes, ya través de reuniones mensuales para el debate de la educación artística.
- Debates en diferentes instituciones culturales.
- Proyectos de educación musical con niños y jóvenes en las escuelas públicas, junto con educadores de música y estudiantes de la universidad.

Creemos que la continuación de los estudios formales es parte de la formación continua del profesorado en ejercicio profesional, así que aquí destacamos nuestros dos programas de postgrado:

- a) Programa de Posgrado en Artes, que ofrece maestría y doctorado, con tres áreas de concentración: Visuales, Escénicas y Artes / Educación. Siendo el área de Arte / Educación centrada en investigaciones acerca de la enseñanza y aprendizaje de las artes; en las experiencias de arte / educación en contextos formales y no formales; en los perfiles y las historias de los educadores, bien como las relaciones políticas y culturales más amplias que rodean la educación artística.
- b) Programa de Profesional Master- PROFARTES, dirigido directamente a los profesores de las escuelas públicas y gratuitas, con investigaciones acerca de temas y problemas del aula y de la escuela.

5. El grupo de investigación Arte y Capacitación para Educadores

El grupo de investigación Arte y Formación de Educadores, registrado en el Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico - CNPq - desde 2006, tiene tres líneas de investigación: políticas de arte/ educación y planes de estudio; historia y metodología de arte / educación y lenguaje y la formación docente.

Destaco en este artículo los estudios producidos en la línea de Lenguaje y Formación de Educadores, por mí coordinada. En esta línea de investigación se analizan los discursos de profesores de artes acerca de sus experiencias docentes. Una de las preguntas que guían el análisis: cuál es el potencial de los lenguajes artísticos y metafóricos para la formación en general y en particular de los educadores?

Cuando nos preguntamos cuál es el potencial del lenguaje artístico y metafórico para la formación en general y en particular para los educadores, creemos que la complejidad de la formación hoy requiere nuevos modos de pensar, nuevas palabras, nuevas historias y nuevas perspectivas, nuevos lugares, más allá del discurso pedagógico.

Las narraciones de experiencias que sugieren nuevos lugares y nuevas formas de enseñanza y aprendizaje son el centro de nuestra investigación.

Mediante el análisis de narrativas de los educadores, investigamos la cuestión de cómo convertir la experiencia en palabra. Suponemos que vivir y narrar son dos experiencias distintas y de igual relevancia para los humanos. La experiencia siempre desborda la narrativa, se escapa de la narrativa, es mayor. La narración es siempre una elección que recorta la experiencia. Hemos constatado que el que narra no es indiferente a su propia narrativa, pero se torna aprendiz con su propia narrativa.

Narrar, exponer y tejer la narración con otras narrativas es la investigación y la formación de manera simultánea.

Por lo tanto, la narración se presenta como un movimiento de investigación-formación, sobre los temas que impregnan la persona, profesional y su experiencia socio-cultural.

El relato conserva fuerzas germinales (Benjamin, W.; 1987) del espacio-tiempo, las circunstancias, los significados atribuidos a las experiencias. Plantea preguntas, terrores, los supuestos y las provocaciones duraderos que pueden, en otras ocasiones, ser revisadas.

Los relatos tejen y tejen conexiones con otras prácticas, con textos teóricos, por lo que son hechos a mano en formas de comunicación. Profundizar y poner de manifiesto las situaciones fundamentales de la condición humana.

Las narraciones son desplazamientos, ya que con ellos podemos generar nuevas ideas de los demás, nosotros mismos y la forma en que vivimos. Los relatos nos permiten viajar a lugares especialmente preparados para los territorios desconocidos o poco conocidos, descubrir nuevos paisajes y nuevas formas de vida. Encuentro inspirador con lo que no se conoce, no se ve, con lugares aún no llegados y contextos que nos instigan.

Los contextos de la actividad que, en el caso de nuestros educadores son principalmente escuelas de cualquier nivel, ofrecen el suelo y las relaciones, cargado de desafíos, en los que se requiere la producción de enlaces y direcciones de los educadores.

Cada contexto es un universo de cuestiones sorprendentes que, una vez narradas, pueden ser mejor comprendidas. Así, se ha identificado en el diálogo con la narración de los educadores un método clave para la recopilación de la investigación y la formación, para permitir la creación de historia acerca de lo que está ocurriendo en un contexto determinado, en una cierta escuela. Para permitir aprender desde y con la experiencia.

Valoramos el supuesto de que todo proceso de conocimiento requiere negociaciones, repertorios en enfrentamientos que aseguran la expansión de los universos culturales de maestros y investigadores. Valoramos el entendimiento de que todo conocimiento requiere compartir conceptos, representaciones, historias, valores, conocimientos.

6. Por último: algunas referencias de nuestras experiencias

Los autores invitados para nuestro camino de perplejidad y conocimiento acerca de la interfaz entre el arte y la educación son muchos y siempre nuevos. En el campo estrictamente arte / educación, Imanol Aguirre Arriaga, de la Universidad de Navarra, escultor que quizo acercarse a la filosofía para comprender su estética, abrazó con pasión y reflexión la educación artística. Su comprensión del arte como narrativa abierta y condensado de experiencias ha ayudado a nuestra comprensión del arte y cómo hacer que el arte se torne una práctica de todos los ciudadanos y no sólo para los artistas profesionales.

Jorge Larrosa Bondía de la Universidad de Barcelona, es otro autor que ofrece ideas de gran interés para nuestro abordaje en la formación del profesorado. Su entendimiento de que la formación es un viaje abierto, que no se puede anticipar, porque no ocurre de alguien para alguien en proceso de transitividad, pero sucede a alguien con alguien, ha basado nuestro compromiso para planificar los tiempos de "estar con" los educadores, de aprender junto con los sufrimientos y las luces que sólo la experiencia compartida puede ofrecer. (Bondía, J.L.; 2003)

John Dewey, cada vez más revisitado contemporáneamente, ha servido de base para el entendimiento de que toda experiencia de conocimiento es una experiencia estética, ya que integra el intelecto y la práctica en el proceso de emoción, es decir, de desconcierto y sufrimiento que impulsan a las preguntas fundamentales y al cambio de lugar. (Dewey, J.; 2010).

Walter Benjamin y Jacques Rancière son filósofos que nos inspiran en el encuentro con los relatos de los educadores y el hecho de que nos tomamos nuestra condición de ignorante siempre frente a el otro, que nos lleva a una nueva experiencia.

Los estudios de Project Zero, la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad de Harvard, en especial los escritos de Howard Gardner sobre la belleza, son inspiraciones y apoyan nuestros temas más contemporáneos tales como la elección del arte como palabra en plural, por ejemplo. (Gardner, H.; 2012)

Paulo Freire es el autor de la esfera de la educación, que se alió a nuestra comprensión de que nadie educa a nadie, pero nos educamos a todos en "estar con", en experiencias de investigación y formación y en los juegos de conocimiento dentro de los cuales somos todos oyentes y narradores también.

Referencias

ARRIAGA AGUIRRE, Imanol (2008) *Contenidos y enfoques metodológicos de la educación artística*, Universidad Pública de Navarra, ES.

BENJAMIN, W. (1987) *Obras seleccionadas: la magia y la técnica, el arte y la política*. Brasiliense, São Paulo. v. 1.

DEWEY, John. (2010) *El arte como experiencia*, Martins Fontes, traducción de Vera Ribeiro, São Paulo.

FREIRE, Paulo (1996) *Pedagogía de la autonomía: el conocimiento necesario para la práctica educativa*, Paz e Terra, São Paulo.

GARDNER, Howard (2012) *La verdad, la belleza y el bien redefinido: nuevas directrices para la educación en el siglo XXI*, Rocco, Río de Janeiro.

BONDIA, Jorge Larrosa (2003) *Profano pedagogía - bailes, piruetas y enmascarado*, : Autêntica, Belo Horizonte.

RANCIÈRE, Jacques (2002) *El Maestro Ignorante: cinco lecciones sobre la emancipación intelectual*, Coleção Educação: Experiência e Sentido. Traducción Valle, Lilian do, Ed. Autêntica, Belo Horizonte.