

AYSS EN LAS ARTES: IDENTIDAD Y SUBJETIVIDADES CRÍTICAS. UNA PERSPECTIVA LATINOAMERICANA

Alejandra Catibiela – Mateo de Urquiza
Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario
(CLAYSS)
Universidad Nacional de La Plata

Investigación centrada en la implementación del Aprendizaje-Servicio Solidario en Artes en instituciones educativas de Argentina, Brasil, Colombia y Perú, que formaron parte del Programa de Apoyo a instituciones educativas solidarias “Aprendizaje y Servicio Solidario en las Artes” entre 2017 y 2024.

Objetivos:

- Analizar el impacto y las contribuciones del AYSS en los aprendizajes artísticos, así como en las instituciones y comunidades donde se despliegan proyectos bajo esta pedagogía.
- Analizar el impacto de proyectos de AYSS en el campo de la Educación Artística.
- Analizar la contribución de los proyectos de AYSS a una visión latinoamericana de la Educación Artística.

Hipótesis:

El AYSS en las Artes, desde un enfoque que renueva el paradigma de la Educación Artística en América Latina y potencia la capacidad expansiva del AYSS, genera mejoras tanto en las trayectorias educativas de los estudiantes como en las dinámicas profesionales de los agentes institucionales, e impacta significativamente en las comunidades donde estos proyectos se desarrollan.

Se contemplaron tres dimensiones para el abordaje teórico del estudio de casos:

1. La inscripción del arte en la contemporaneidad (Groys, 2014; Didi-Huberman, 2008; Rancière, 2005; Deleuze, 1987; Bourriaud, 2022);
2. Las nociones de Aprendizaje-Servicio que sustentan este concepto como pedagogía situada (Tapia, 2010 y 2022; Wanger, 2001; Catibiela et al., 2019);
3. Las normativas que regulan la Educación Artística en América Latina (leyes, resoluciones y lineamientos oficiales de los países en los que se sitúan las muestras).

- ✓ La investigación se llevó a cabo en 2 etapas: 2020-2021 (Argentina) y 2022-2025 (ampliación regional: Brasil, Perú, Colombia).
- ✓ Investigación cualitativa - enfoque multimétodo.
- ✓ El universo de análisis estuvo integrado por 29 instituciones acompañadas entre los años 2021 y 2024.
- ✓ Se relevaron documentos normativos de los Sistemas Educativos de los países involucrados.
- ✓ Análisis documental de material teórico en torno a la relación entre arte y política, producción de la subjetividad e inserción de las imágenes en el ámbito de lo social.
- ✓ Análisis documental de Proyectos Curriculares, Planes de Estudio y Proyectos de AYSS en Artes.
- ✓ Se administraron cuestionarios autoadministrados y se realizaron entrevistas semiestructuradas en profundidad a directivos y docentes y focus groups con estudiantes.

Temática priorizada en los proyectos:

- Revalorización de identidades y patrimonio local (44,12% de proyectos). Dando cuenta de una reconfiguración del objeto disciplinar.

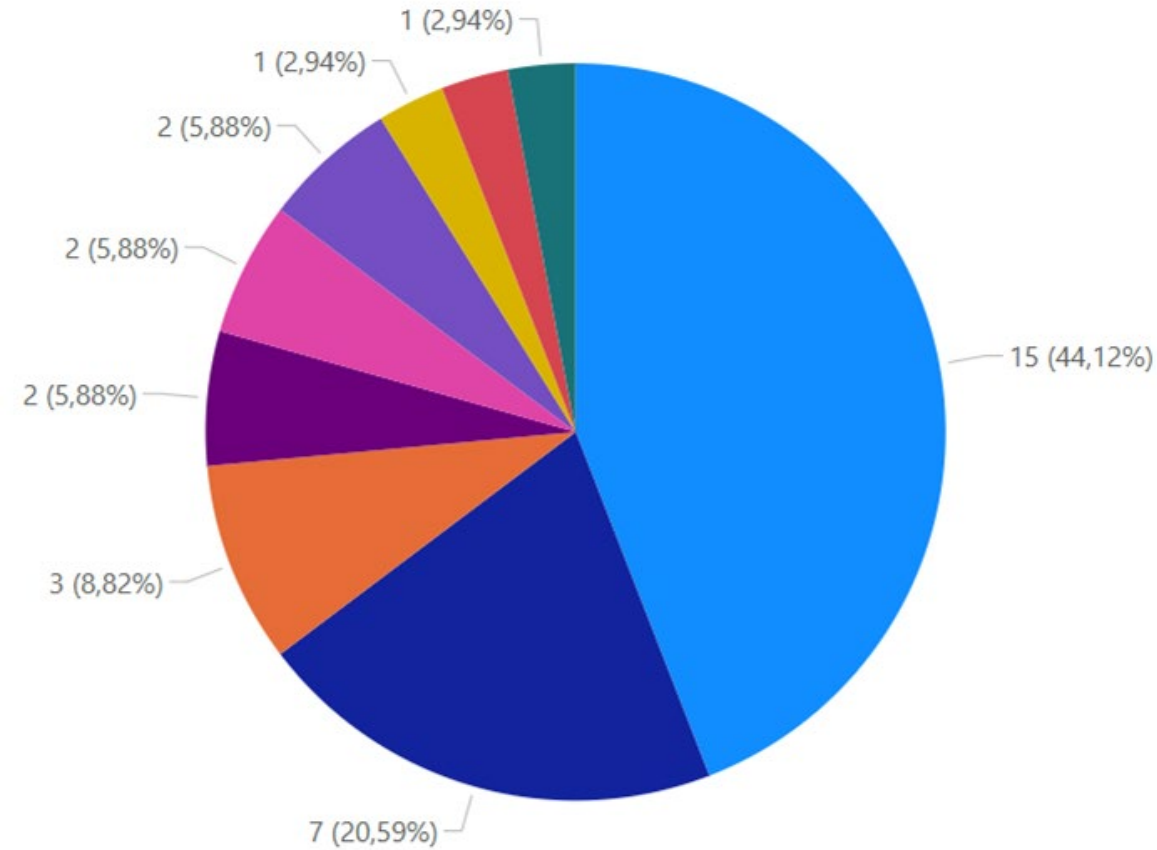
Incidencia en los aprendizajes:

Las mejoras evidenciadas impactan fundamentalmente en:

- Sentido de pertenencia, las relaciones vinculares, la comunicación y la autoestima (88,23%),
- Motivación por los aprendizajes (82,35%),
- Interés acerca del entorno y el desarrollo de acciones para el cambio social (85,29%).

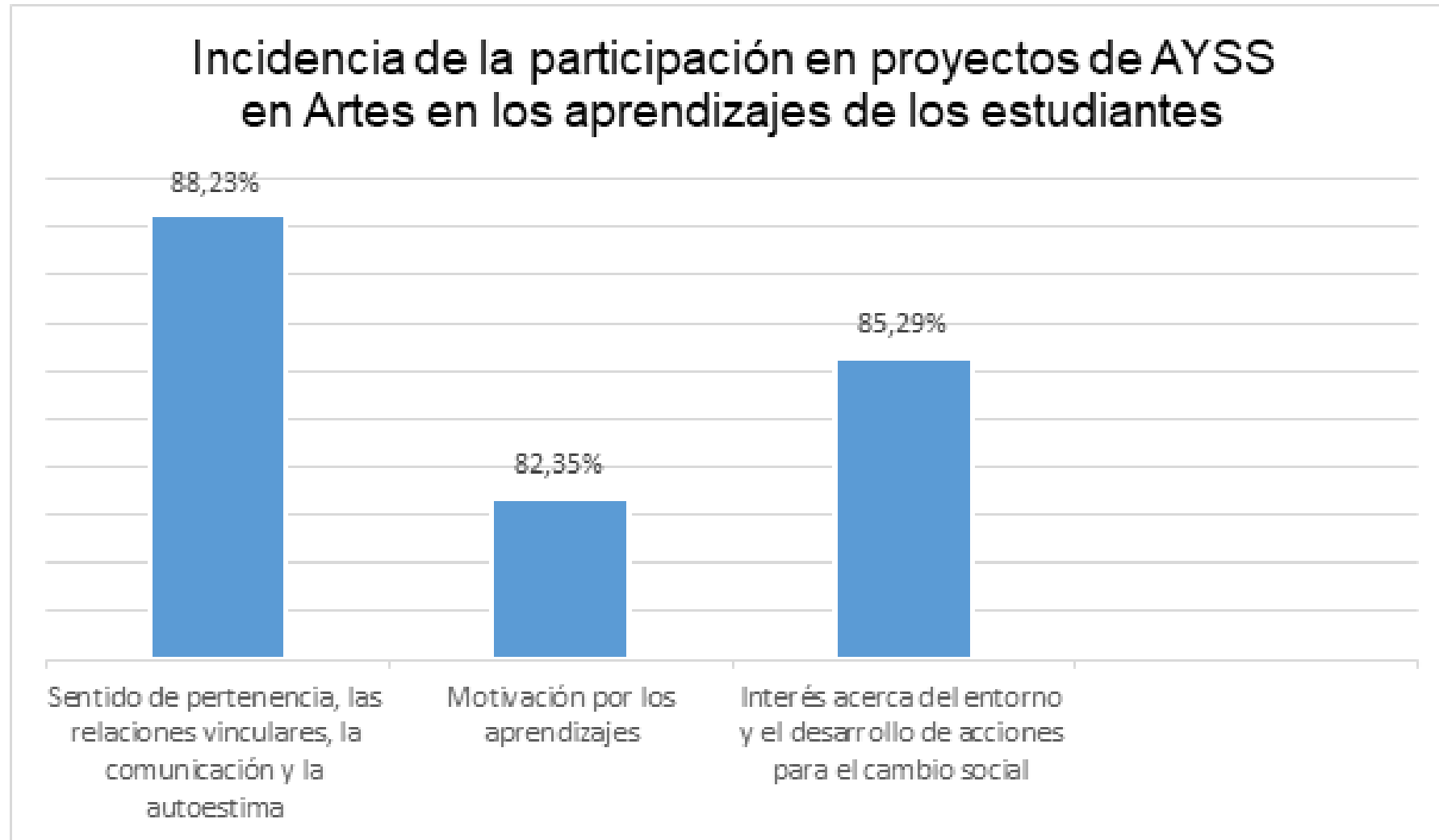
En los testimonios recabados en las entrevistas se observa:

- bajos índices de reprobación en áreas artísticas
- baja en los índices de deserción escolar.

A.5. ¿Cuál es la temática principal del proyecto?

- f. Promoción preservación del patrimonio histórico y cultural y el turismo/ Actividades artísticas y deportivas
- b. Participación ciudadana y comunitaria (formación en valores, promoción del cooperativismo, asociativismo, redes comunitarias, etc.)
- i. Ninguna de las anteriores
- a. Educación (alfabetización, inclusión educativa, promoción de la lectura, capacitación, etc.)
- c. Información y comunicación (comunicación comunitaria y/o en zonas aisladas, campañas informativas de interés público, entre otras)
- d. Medio ambiente/ Mejoramiento de calidad de vida en el ambiente urbano o rural
- e. Salud (Promoción de salud, nutrición, campañas de prevención, etc)
- g. Proyectos productivos solidarios (producción tecnológica y/o agropecuaria al servicio de las necesidades locales, promoción de producciones artesanales y otros proyectos de economía social)
- h. Atención de problemáticas socio-económicas (campañas y colectas, construcción y/o reparación de infraestructura y servicios básicos, mejoramiento de accesos a poblaciones periféricas y/o aisladas)

- En los diversos contextos analizados se observa que el Arte constituye una herramienta para la interpretación estético-artística y la construcción de identidades.
- La implementación de proyectos de AYSS en Artes posibilita el cumplimiento de objetivos formativos del área trazados en las normativas de los países analizados.
- La implementación de proyectos de AYSS en Artes potencia los aprendizajes y compromiso social.
- Se favorece la formación de estudiantes como sujetos críticos y activos.

En muchas ocasiones ¿qué es lo que sucedía? Los muchachos, una vez pasaba la cosecha, no retornaban a la escuela, algunos ya se quedaban por fuera y dejaban de estudiar el resto del año. En eso se ha mejorado y se ha logrado que se reduzca ese número de estudiantes que finalmente terminan desertando del sistema y eso se logra a través de estos proyectos. Estos proyectos ayudan mucho a que esos niveles de retención escolar mejoren.
(Directivo)

Entrevistadora: ¿Qué sucede con el sentido de solidaridad en esta primera etapa de la formación de un niño?

Entrevistada: Es diferente con los niños mayores, incluso en términos de expresión del habla, (...), pero con niños muy pequeños es en términos de su actitud y de cómo lo hacen. (...) ¿Qué significa ayudar? ¿Y qué significa hacer? Muchos ni siquiera han oído hablar de ello, recién están empezando a hacerlo. Pero en sus pequeños discursos y comportamientos, cuando dan una señal, podemos entenderlo.

A medida que hablamos, hacemos actividades y damos propuestas, ellos se comprometen, entonces podemos ver que están entendiendo qué es la solidaridad. (...) Pero ahí es donde empieza, y cuanto más crezcan, más entenderán esto. (...) Creo que ese es el objetivo.

Entrevistador: (...) Es como si los niños y niñas aprendieran antes la solidaridad que su definición, es decir, a través del cuerpo, de la voluntad y de la participación, especialmente a través del juego, se construye por primera vez una actitud que dentro de unos años será posible poner en palabras. ¿Es eso lo que estás diciendo?

Entrevistada: Los niños lo entienden todo, lo sienten mucho, no saben muy bien cómo explicar lo que está pasando, ¿verdad? Podemos capturar algunas cosas que dicen, pero de forma sencilla, a su manera, y ni siquiera saben que están haciendo un acto solidario, pero lo sienten y es poco a poco, como dije antes, es ese pequeño comienzo, (...) para que esto pueda ser parte de sus

Creo que esto realmente ha cambiado la perspectiva de cómo vemos el arte aquí en la escuela. El arte no tiene sólo la intención de ilustrar. El arte no solo se utiliza por una cuestión estética, sino que tiene una cuestión política. Para nosotras el arte tiene una cuestión política, que es contar las historias que no se cuentan, o las historias que se excluyen, se ocultan, las que no se hablan. (Directivo)