

Conference Proceedings

CIVAE 2021

**3rd Interdisciplinary and Virtual
Conference on Arts in Education**

July 14-15, 2021

Edited by
MUSICOGUIA

Published by MusicoGuia Magazine
musicoguia@gmail.com
www.musicoguia.com

Conference Proceedings CIVAE 2021

3rd Interdisciplinary and Virtual Conference on Arts in Education
July 14-15, 2021

Edited by MusicoGuia

Text © The Editor and the Authors 2021

Cover design by MusicoGuia

Cover image: Pixabay.com (CC0 Public Domain)

ISBN 978-84-09-29615-6

e-ISSN 2445-3641

The papers published in these proceedings reflect the views only of the authors. The publisher cannot be held responsible for the validity or use of the information therein contained.

This work is published under a Creative Commons Atribución-NoComercial 4.0 Internacional (CC BY-NC 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.es>). This license allows duplication, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format for non-commercial purposes and giving credit to the original author(s) and the source, providing a link to the Creative Commons license and indicating if changes were made

License: CC BY-NC 4.0

Suggested citation:

MusicoGuia (Ed.). (2021). *Conference Proceedings CIVAE 2021*. Madrid, España: MusicoGuia.

The role of the arts in education: Passadeira - painting plots about beings and spaces

Gabriela Castilho Guimarães¹, Lucilene Cury²

¹Estudiante de Maestría. Programa de Posgrado en Integración de América Latina (PROLAM). Universidad de São Paulo, Brasil

²Profa. Dr. Asociada. Departamento de Comunicaciones y Artes de la Escuela de Comunicaciones y Artes. Profesora e Investigadora en el Programa de Posgrado en Integración de América Latina (PROLAM). Universidad de São Paulo, Brasil

Abstract

In Brazil and in the world, the cultural sector was one of the first to stop due to the start of the pandemic that is devastating the world and must be one of the last to fully resume its activities, which means a challenge for artists and cultural producers efforts to seek the best conditions to maintain their projects, as well as to develop their role in society, contributing in a playful way to socio-educational action. In this perspective, the material produced by the artist and researcher of the Postgraduate Program in Integration of Latin America, at the University of São Paulo (Brazil), is used, an exhibition in website format, to attend the needs of these times and non-presence. We bring together the Art and Education specialties to propose this work, with the intention that the exhibition be pedagogical, and provoke in the subjects the notion of the complex, of what becomes collective, unique, at the same time that supposes respect for the other and for otherness. Through the perspective that it is possible to change the state of Education, making it pleasant, welcoming and, mainly, citizen.

Keywords: art, education, internet.

El papel de las artes en la educación: "Passadeira – pintando tramas sobre seres y espacios"

Resumen

En Brasil y en el mundo, el sector cultural fue uno de los primeros en parar debido al inicio de la pandemia que asola al mundo y debe ser uno de los últimos en retomar plenamente sus actividades, lo que significa un desafío para los artistas y productores culturales de buscar a las mejores condiciones para mantener sus proyectos, así como desarrollar su rol en la sociedad, contribuyendo de manera lúdica a la acción socioeducativa. En este sentido, se utiliza el material producido por la artista e investigadora del Programa de Posgrado en Integración de América Latina, en la Universidad de São Paulo (Brasil), una exposición en formato de *website*, para atender a las necesidades de estos tiempos y a la no presencia. Reunimos a las especialidades Arte y Educación para proponer este trabajo, con la intención de que la exposición sea pedagógica, y provoque en los sujetos la noción de lo complejo, de lo que se transforma en colectivo, único, al mismo tiempo que supone el respeto por el otro y por la alteridad. A través de la perspectiva de que es posible cambiar el estado de la Educación, haciéndola agradable, acogedora y, principalmente, ciudadana.

Palabras clave: arte, educación, internet.

Introducción

El presente trabajo pretende presentar una producción artística elaborada y ejecutada en condiciones de aislamiento social, que los últimos tiempos nos han exigido, y mostrar que a pesar de eso es posible crear propuestas que generan conexiones profundas, que incluso apuntan rutas por las cuales el arte y la educación pueden caminar juntos.

La exposición a que nos referimos se llama "Passadeira - pintando tramas sobre seres y espacios", el primer trabajo artístico autoral de Gabriela Castilho Guimarães, que es una invitación a la reflexión, a una mirada hacia los demás con los oídos y los brazos abiertos a la escucha y a la acogida en comunidad. La traemos como un ejemplo de que forma la experiencia de transmitir mensajes y sensaciones de una producción artística – cuyas técnicas, procesos y trabajos finales se basan totalmente en la elaboración manual, puede seguir siendo eficaz en ambientes digitales y colaborar con el proceso educativo actual, con aspectos desafiantes para estudiantes y docentes.

Propuesta

Para eso, les presentaremos los ejes que estructuran la exposición los cuales apuntan cuestiones importantes presentes en nuestras sociedades y que igualmente se pueden trabajar en el ambiente educativo.

Figura 1. Identidad visual de la Exposición "Passadeira - Pintando tramas sobre seres e espaços"

El proyecto: el arte como canal de expresión de incómodos y sentimientos

A partir de la experiencia personal de la artista de haberse ido a vivir a una nueva ciudad sin sentirse acogida, Passadeira propone el movimiento de mirar de adentro hacia afuera, de hacer que un sentimiento incómodo sea impulso para buscar a otras personas que pudieran haber tenido experiencia similar. Para eso, reúne a un grupo de lo que llama "forasteras y forasteros", mujeres y hombres que venían de otras partes, en distintas épocas, y que por distintos motivos optaron por hacer de un mismo lugar un hogar, cuyas historias es posible aprender a través de entrevistas componentes del proyecto. Ese ejercicio, se traduce en un trabajo que invita a la reflexión sobre lo que nos hace sentir pertenencia, partes de una comunidad, un barrio, una ciudad y, al mismo tiempo, es un llamado a abrazar a quienes no se sintieron incluidos, a los que extrañan a sus lugares de origen, familiares y amigos, y también una invitación para la acción de preparar un mejor terreno para recibir a los que están por venir.

Entrevistados: cada historia importa, cada diferencia es bienvenida

Figura 2. Personas entrevistadas en la Exposición "Passadeira - Pintando tramas sobre seres e espaços"

La configuración del grupo de entrevistados, cuyos relatos fueron grabados en formato audiovisual y que, combinados con la biografía de la artista, sirvieron de inspiración para la elaboración de las obras de la exposición, se realizó con la intención de dar voz a historias cotidianas, de ciudadanas y ciudadanos comunes, mostrar cómo pueden ser ricas y similares a las nuestras, aportar nuevos puntos de vista, abrir horizontes sobre los porqués y las elecciones (o no) de los demás.

La iniciativa propone encontrar la belleza en cada una de estas vidas, y promover la identificación, la empatía real, el reconocimiento en el diferente de un poco de nosotros. Busca humanizar las relaciones tanto entre individuos como entre individuos y el lugar en el que viven. Contribuir a la redefinición del pasado reciente de la ciudad en la que habitan, el estigma de la violencia en este lugar - común a todos - y tiene como objetivo suavizar el impacto que esta aún puede tener en las relaciones y configuraciones de su territorio. Busca colaborar para superar las barreras de las diferencias sociales, religiosas, raciales, de género y de sexualidad en esta comunidad.

Obras: acercar la creación artística a la rutina, componer caminos que conectan márgenes

Figura 3. Obra "Vendaival de Axé" y su matriz grabada en madera con la técnica de *Block Printing*

Vidas impresas en *passadeiras*, realizadas sobre paneles de tela, estampadas manualmente, con tintas elaboradas a partir de elementos naturales. Con este espíritu, se creó una serie de paneles de tela 100% algodón de formas rectangulares y de diferentes dimensiones, aludiendo a alfombras de ese tipo, un adorno común en los hogares brasileños.

Bajo la propuesta de acercar la elaboración artística a la rutina, a través de la posibilidad de embellecer nuestras casas para nosotros, y dar la bienvenida a quienes llegan: con aroma y pintura de café, con jarrón lleno y pintura de flores. Un trabajo que sugiere que es posible componer caminos que conecten márgenes y faciliten las posibles llegadas y cruces. Con el fin de unir y acercar a los que ya están allí, traer consuelo y contribuir a la construcción de la identificación y el sentido de pertenencia y, en primer lugar, recordarnos que somos nuestros propios hogares, siempre, donde sea que vayamos.

Figura 4. Obras para la Exposición "Passadeira - Pintando tramas sobre seres e espaços", São Paulo, 2021

Procesos: pasado, presente y futuro

La obra también evoca la recuperación de conocimientos ancestrales, tanto en el uso de pigmentos naturales para la elaboración de las pinturas empleadas, como en la adopción de antiguas técnicas de impresión manual, de sustancial relevancia histórica en el universo del diseño de superficies y el arte en general. Recupera, además, la razón y función primaria de la estampa, es decir, la de contar una historia o narración a través de una imagen impresa, así, conectando a través de este proyecto: pasado, presente y futuro.

Figura 5. Procesos de grabación de matrices y confección de pinturas naturales (vegetales y minerales)

Conclusiones: el arte como instrumento pedagógico

La principal intención del presente trabajo es destacar la posibilidad de que el arte siga en contacto con el ambiente educativo, aunque en este momento el proceso de aprendizaje esté pasando por adaptaciones que son resultados de la realidad pandémica. Realmente creemos que presentar producciones artísticas como instrumento pedagógico sea para ahora o para el futuro, en el que esperamos que se vuelva a la convivencia en las aulas y otros espacios culturales y educativos, es un camino fructífero.

El proyecto artístico presentado es capaz de establecer conexiones con importantes pensadores de las ciencias humanas al plantear interrogantes sobre cómo nos ubicamos en el mundo de hoy, ya sea en relación con nosotros mismos o frente a los demás, eligiendo llevar la atención de la experiencia a la agenda de la diferencia, a través de interacciones que se inician al compartir lo común entre los seres.

Dialoga, por ejemplo, con la perspectiva de Alain Touraine (2006) quien presenta la distinción entre sujeto e individuo. Al traer que, aunque ambos se relacionen de forma dinámica, se designa sobre el individuo la condición de ser capturado por la estructura actual, el que asume que el ser humano tiene una postura egoísta, individualista y racional, predominante en la ideología neoliberal, especialmente entre las décadas de 1980 y mediados de los años 2000. En su visión del sujeto (posmoderno), afirma que el movimiento de mirar hacia adentro es una acción de resistencia a las ataduras que lo retienen, lo que lo hace encontrar su verdad. El autor cree que la construcción de la singularidad convierte a los sujetos en seres libres y combativos, capaces de transformar la realidad.

Experiencias como esta de Passadeira son capaces de presentar demandas sociales de forma lúdica y sin complicaciones, contribuyendo a la propuesta de Touraine (2006) de transformar los medios de comunicación y expresión, así como la educación, fomentando procesos de aprendizaje que van más allá de los muros escolares, provocando ejercicios de autorreferencia al despertar al reconocimiento de profundas realidades.

La exposición también conversa con las ideas del filósofo francés Edgar Morin (2009), ya que presenta la posibilidad de educar a través de la comprensión de uno mismo y del otro, de la reflexión sobre la pertenencia a un grupo o territorio, y también del rescate de conocimientos ancestrales a la hora de transformar elementos de la naturaleza en material para la práctica artística, pues muestra que nuestras identidades se construyen frente a nuestras relaciones, además de presentar la planetarización como capaz de extrapolar fronteras en el acceso a manifestaciones artísticas y culturales, como es el caso de la obra en cuestión.

La producción también está en línea con Morin (2009) al defender la forma poética de vivir y expresarse en la Tierra, el enfoque interdisciplinario y la complejización del conocimiento y la formación, además de la recuperación e integración de la dimensión de la afectividad como una forma de proveer humanidad.

Referencias

- Morin, E. (2009). *Educar na era planetária* (3ª. ed). São Paulo: Cortez Editora.
- Guimarães, G. C. (2021). *Passadeira – Pintando tramas sobre seres e espaços*. São Paulo. Recuperado de: <https://www.ateliergabicastilho.com.br/>
- Touraine, A. (1997). *¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Touraine, A. (2006). *El sujeto. Un nuevo paradigma para comprender el mundo de hoy*. Buenos Aires: Paidós.