

El arte y la educación: en torno a una educación cubista

Entrevista a Ana Mae Barbosa

Este texto nace a partir de una entrevista realizada en Ana Mae Barbosa. Es un encuentro entre cuatro personas: Fernando Montenegro, Marcela Silva Dos Santos, Ana Mae Barbosa y yo que he hilado esta polifonía de reflexiones y lenguas.

El primer nombre que menciona Ana Mae es el de Antônio Cândido a quien describe como uno de los más importantes profesores brasileños de literatura en la Universidad de São Paulo. Nos cuenta que Cândido era un crítico de arte muy vinculado a los estudios latinoamericanos, amigo de Emir Rodríguez Monegal y otras figuras clave del latinoamericanismo. Rodríguez Monegal es una de las figuras clave en su aprendizaje. Es gracias al uruguayo que Barbosa terminó su maestría en la Universidad de Yale en un curso sobre cultura brasileña. Ana Mae nos cuenta que no había logrado tener una beca para estudiar en Brasil: «A resposta das instituições brasileiras era que a arte-educação não é uma área de investigação, é somente uma prática»¹.

Vale decir que durante todo el trayecto de nuestra conversación se entremezclaron el portugués y el español, es decir, dos territorios delimitados por la sonoridad y la cadencia de las palabras. Para Ana Mae, lo social y lo literario no pueden separarse, por lo que considera que el trabajo que realizaron varios de los compañeros anteriormente nombrados constituye una sociología de la literatura.

---

¹ La respuesta de las instituciones brasileñas fue que la educación artística no es un área de investigación, es solo una práctica.

Es Fernando Montenegro, editor de *F-ILIA*, quien realiza la primera pregunta. Ahí aparece un relieve distinto en la cartografía de este territorio de los idiomas. Él le pregunta por el concepto por el que más se le reconoce: educación artística. El término que ella ha usado, en realidad, es *arte-educação*; con este concepto Ana Mae marca una distancia con la enseñanza del arte como disciplina, es decir, del molde de educar en arte, porque su trabajo se ha fundamentado en educar a través de las artes. La educación artística está arraigada en el currículo, pero el arte-educación abarca un amplio espectro. La pregunta de Montenegro se dirige hacia la extinción o persistencia del paradigma disciplinar en las universidades y en el campo artístico. Barbosa cree que las universidades avanzan hacia una mayor integración de las disciplinas, pues considera que es necesario invertir en un cambio de paradigma y también en un cambio curricular. Argumenta que las formas en las que el Ministerio de Educación determina los contenidos de las asignaturas son extremadamente arcaicas. Al hacerlo, Ana Mae nos relata sobre su paso por la Universidad de Brasilia en 1963. Ahora se cumplen 60 años de su experiencia en la Universidad de Brasilia. El sistema interdisciplinario duró solo dos años y el profesorado fue despedido colectivamente por la dictadura. Durante ese tiempo, el alumno hacía su propia malla con las materias que le interesaban, existían un par de materias básicas y el resto del currículo era compuesto por los estudiantes. Barbosa nos dice que «essa universidade, por outro lado, foi a primeira universidade a tentar ser descolonizada»².

La Universidad de Brasilia intentaba descolonizarse, porque buscaba volcarse a los problemas que vivía Brasil en ese momento, no pretendía desconectarse de la realidad, sino más bien tener un fuerte arraigo en lo social. El área de Artes de la Universidad de São Paulo fue creada en 1968, por lo tanto, se enmarca dentro de la estructura militar, del golpe militar, y tenía el objetivo de hacer del estudiante de Artes y Comunicaciones un trabajador que hiciera

---

² Esa universidad, por otro lado, fue la primera universidad que intentó descolonizarse.

nexos entre la universidad y las empresas. En Brasil existe la particularidad de que el arte está dentro del área de comunicaciones, lo que fue bastante provechoso para las investigaciones de Barbosa, pues eso les permitió dinamitar el pensamiento capitalista con el cual se había creado la facultad de Comunicaciones y Artes: «O objetivo era que o aluno trabalhasse ao mesmo tempo que estudasse, para que eles não façam bagunça»³. La dictadura le llamaba *bagunça* (desorden) a la acción política de los estudiantes; las facultades relacionadas a las humanidades eran las que más protestaban, aunque intentaron crear una escuela basada en ideales capitalistas, pero eso no pudo contrarrestar la politización de los estudiantes, que en una ocasión mantuvieron una huelga de un año para destituir a un director que era de extrema derecha.

Montenegro comenta que al parecer la interdisciplinariedad es tan peligrosa que, por muchas veces que se pongan en marcha o se intenten diseñar estos programas, siguen encontrando algún obstáculo cada vez más feroz. Barbosa responde que lo atemorizante es salir del paradigma disciplinar y atreverse a desarrollar esta capacidad de interrelacionar los lenguajes. Porque no se trata solo de temáticas, sino de lenguajes. Y como no existe preparación para entender los diferentes lenguajes, no hay preparación en ningún nivel, ni en primaria, ni en secundaria, ni en la enseñanza superior; hay una gran dificultad para pensar en interrelacionarlas. Posteriormente, Ana Mae comenta que se está discutiendo en Brasil eliminar la asignatura de Literatura en la enseñanza media del BNCC, es decir, las Bases Curriculares Comunes Nacionales. Esto sería un retroceso en pensar la educación desde una mirada interdisciplinar:

É retirado tudo que possa levar a pensar, a propor um desenvolvimento da imaginação. Porque eles não querem que se desenvolva a imaginação, porque, através da imaginação, se descobre o que não existe na realidade. E isso, então, é perigoso. Isso é uma coisa

---

³ El objetivo era que el estudiante trabajase al mismo tiempo que estudiaba, para que no se hiciese un desorden.

perigosa. E todas as artes trabalham principalmente com a imaginação.⁴

Barbosa considera que hoy en día se piensa en la creatividad de forma colectiva:

Esse desenvolvimento coletivo leva a desenvolver muito a imaginação, porque nós somos contaminados pela imaginação do outro que está dialogando. E também é uma coisa que vai desenvolver a criatividade individual também. Não está se evitando que desenvolva a criatividade individual. Pelo contrário, se potencializa o desenvolvimento da criatividade individual.⁵

Precisamente, el último libro de Barbosa se titula *Creatividad colectiva*. Este libro se trabajó con una exalumna suya de la facultad de *Design*, porque en portugués no hay otra palabra además de *desenho* como en el español que existe «dibujo» y «diseño». Entonces se usa el término en inglés, lo cual le parece el colmo del colonialismo.

Ante esto Montenegro comenta que Barbosa utiliza el término «leer una imagen» o «leer una obra histórica» para referirse a otro de los conceptos clave en el trabajo de la autora. El editor le pregunta acerca de la importancia de una perspectiva kinestésica en la formación artística. Ana Mae responde que la imagen debe estudiarse en el plan de estudios. Propone que el estudio de la imagen tiene que hacerse a través de cuatro enfoques: primero, las artes visuales, luego la iniciación al diseño, después la cultura visual/popular y finalmente la producción de la imagen. Propone que la lectura de imágenes le puede permitir a un alumno pobre de las favelas a leer

---

4 Todo lo que puede llevar a pensar, a proponer un desarrollo de la imaginación, es eliminado. Porque no quieren que se desarrolle la imaginación, porque a través de la imaginación se descubre lo que no existe en la realidad. Y eso, entonces, es peligroso. Es algo peligroso. Y todas las artes trabajan principalmente con la imaginación.

5 Este desarrollo colectivo lleva a desarrollar mucha imaginación, porque nos contaminamos con la imaginación del otro que está dialogando. Y es algo que también desarrollará la creatividad individual. No se impide el desarrollo de la creatividad individual. Al contrario, se potencia el desarrollo de la creatividad individual.

el mundo desde otra perspectiva. Para Barbosa, leer una obra no se trata únicamente de semiótica, sino de la posibilidad de abordar una imagen/obra desde varios ángulos. Cuando estaba coordinando un grupo de artes durante el período en el que Paulo Freire fue designado Secretario de Educación de São Paulo, inicia el abordaje triangular tal y cual lo conocemos ahora, es en ese momento que le añade la contextualización porque genera la posibilidad de tener en cuenta el entorno y tratar de encontrar formas de resolver situaciones vitales, situaciones que los alumnos están viviendo.

Barbosa argumenta que leer en el enfoque que ella plantea es una actividad objetiva, en el sentido de descodificar. Considera que también pudo haber usado la palabra «descodificación», pero también es una palabra un poco pretenciosa para el profesor de aula. Al respecto, dice lo siguiente:

Siempre pienso mucho en el profesor. Incluso cuando escribo un libro, temo que sea demasiado caro, demasiado grueso, porque si lo es, es caro. Y el profesor no tendrá acceso a él. Creo que la modificación tiene que ser interrelacional. La universidad, la academia, analizando, debe estar produciendo teoría y práctica, pero acompañada de lo que pasa en el aula. No es el profesor de aula tratando de seguir el ritmo al académico, sino en constante relación.

Fueron casi diez años de experimentación programada y también de experimentación poco sistematizada. Logró experimentar con el abordaje triangular con profesores tanto de la escuela pública como de la universidad en Rio Grande do Sul, además de su rol como directora del Museo de Arte Contemporáneo que fue un gran espacio para reorganizar sus ideas, experimentar con los alumnos, pensar en el arte-educación como un lugar para decodificar la historia, aprender a leer el mundo desde múltiples perspectivas y romper los paradigmas disciplinares y la distancia entre creadores y consumidores de imágenes/obras. Convertir todos esos aprendizajes/experiencias en un cuerpo de pensamiento, que podía ser desplegado en

una publicación para propiciar su circulación, fue algo que le tomó varios años. Ella no solo nos habla de distancia temporal, sino también geográfica; el hecho de estudiar en Estados Unidos le permitió reconocer de forma más amplia la situación global de América Latina: «Eu vim abrir os olhos para a América Latina. Eu não tinha os olhos abertos para a América Latina. Fui abrir os olhos nos Estados Unidos. Parece uma incoerência»⁶.

¿Qué puede hacer la educación artística en sociedades tan violentas? ¿Cómo puede la educación artística crear conexiones con el ambientalismo? Barbosa contesta que el factor más importante del arte-educación es que propicia que niños y adolescentes vean desde diferentes puntos de vista. El arte dentro de la educación vuelve cubista la educación. Genera que se vea desde diferentes perspectivas, sensibilidades, y aprehendemos la realidad desde múltiples posibilidades. Ana Mae nos dice que las manifestaciones artísticas nos permiten percibir las diferencias culturales, el posicionamiento del cuerpo, la relación del cuerpo con el habla, la forma de andar, la gesticulación, la escucha activa, la decodificación de imágenes. Ella afirma que la comunicación se hace, hoy en día, principalmente a través de lo visual. Si no aprendemos a decodificar lo visual, podemos ser fácilmente engañados.

Para Barbosa la importancia de aprender a leer las imágenes radica en que estas actúan en nuestro inconsciente, porque tenemos una reserva de imágenes en el cerebro, pero no somos conscientes de que la tenemos. Y a menudo un desencadenante de algún tipo nos recuerda determinada imagen y la respuesta es otra imagen que ni siquiera pensábamos como una probable solución. La imagen fija mejor los conceptos. Ana Mae relata que captar el mundo a través de diferentes medios lleva a la toma de conciencia. Y esa toma de conciencia encuentra su arraigo en la contextualización, al estudio del contexto. El contexto en el que se produjo algo, el contexto en el que se ve hoy, el contexto de lo que produces. ¿De dónde viene? ¿Qué

---

⁶ Pude abrir los ojos hacia América Latina. No tenía los ojos abiertos a lo que sucedía en América Latina. Fui a abrir los ojos a Estados Unidos. Parece una incoherencia.

contexto está produciendo? Si el contexto cambiara, ¿cómo cambiaría tu trabajo? La flexibilidad que otorga percibir la realidad a través de las manifestaciones artísticas ayudan a movilizar otras partes del cerebro que no se mueven a menos que tengas estos aprendizajes, esta contaminación con otros lenguajes, el lenguaje del ritmo, el lenguaje visual, el lenguaje sonoro.

Barbosa cree en el trabajo de las organizaciones comunitarias que operan en zonas que han sido tomadas por la violencia como una forma más orgánica para mejorar la calidad de vida de los niños y adolescentes en ese contexto. Considera que, si bien es cierto que el arte-educación no es suficiente para modificar las complejas condiciones de vida de los habitantes, brinda una cierta descarga emocional para procesar el pánico de vivir en estos territorios. El arte-educación, en contextos tan violentos, genera una brecha de esperanza en medio de las situaciones dolorosas.

Ana Mae Barbosa sigue trabajando en pro de una teoría arte-educación latinoamericana, continúa luchando por cambiar el paradigma de la educación: «Eu é que eu digo sempre, se a pessoa vai deixar de dar aula, eu acho que vou morrer no dia seguinte»⁷.

Andrea Alejandro Freire

---

⁷ Siempre digo que, si dejo de dar clases, al día siguiente moriré.