

NOTAR

Residente #4:

MARTA ÁLVAREZ Y ANA NAN

Contubernio para una filosofía útil en las aulas 2022

PRESENTACIÓN

NOTAR es una de las tres patas de la plataforma MAR, impulsada por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Fundación Daniel y Nina Carasso, y hablarenarte. Se configura como un programa de residencias con el objetivo de estimular y consolidar la investigación sobre pedagogías críticas, mediación experimental e institucionalidad alternativa, así como la articulación colectiva de un foro o comunidad donde puedan resonar, confluir y amplificarse distintas iniciativas.

A través de sus residencias y programa público, NOTAR posibilita un ejercicio de producción de conocimiento situado en el ámbito de la mediación (cultural, artística, comunitaria, etc.) y las pedagogías críticas. Entendiendo que la praxis es teoría, se propone que colectivos o personas que trabajan en contextos de saberes considerados subalternos lleven a cabo un proceso de reflexión crítica sobre su propia praxis, o la de otr+s, transformando los aprendizajes y conocimientos adquiridos en saberes accesibles y aplicables por otr+s agentes.

El objetivo último de las residencias es generar un compendio de conocimiento con entidad propia, accesible y aplicable por otr+s agente, así como la articulación de una comunidad de investigación desde la cual se puedan producir, compartir y visibilizar nuevos saberes y abordajes críticos.

Esta memoria de residencia es uno de los formatos en que toma cuerpo ese conocimiento.



Encuentros NOTAR. Foto: Estefanía Santiago.

MARTA ÁLVAREZ

ANA NAN

[Políticas de mediación / pedagogías críticas]

Contubernio para una filosofía útil en las aulas

Marta Álvarez es productora cultural y docente de filosofía. Trabaja desde la conciencia ecosistémica, el patrimonio, los feminismos y las pedagogías críticas. Como autónoma precaria desarrolló proyectos para SEMINCI, el Da2 de Salamanca, el Laboratorio de las Artes de Valladolid, MUSAC... y activó con Alberto Marcos Cabero el laboratorio bit:LAV como un espacio de prototipado de cultura digital. Junto a la asociación Ecoopera y la VIC Aveiro Arts Center ha concebido el proyecto internacional Re_Emergir y su propuesta *Farmacopea santadrina*, seleccionada en el primer Rural Experimenta. Recientemente se ha dejado arropar por la montaña segoviana y acompañar por arija. Ha publicado algunas investigaciones de educación patrimonial, cultura crítica, un cuaderno sobre arte y territorio con la Fundación Entretantos y *Lo que la escuela aprende del campo*, propuesta seleccionada por la convocatoria Didácticas para un nuevo habitar, así como *Contubernio para una filosofía útil necesaria en las aulas*, fruto de la ayuda recibida de la plataforma MAR. Ahora trabaja operando desde la escuela.

Ana Nan ha estudiado diseño y Bellas Artes, su curiosidad laboral se expande hasta la educación y la mediación cultural. Cree en el hacer como práctica reflexiva y en el hacer cercano como práctica política. Ha participado en residencias artísticas con proyectos que buscan dialogar con el territorio y sus habitantes (Borralha - Re_Emergir, Espacio Matrioska, L'éstruch) y en exposiciones colectivas (12x12 - Supralinfen; Rapto de Proserpina - CreaVa18) que se interesan por cuestionar el medio expositivo y el contexto local. En su día a día trabaja por cuenta propia como ilustradora y diseñadora gráfica, dando clases de dibujo experimental para adultos y liada con proyectos de diversa índole.

septiembre 2022

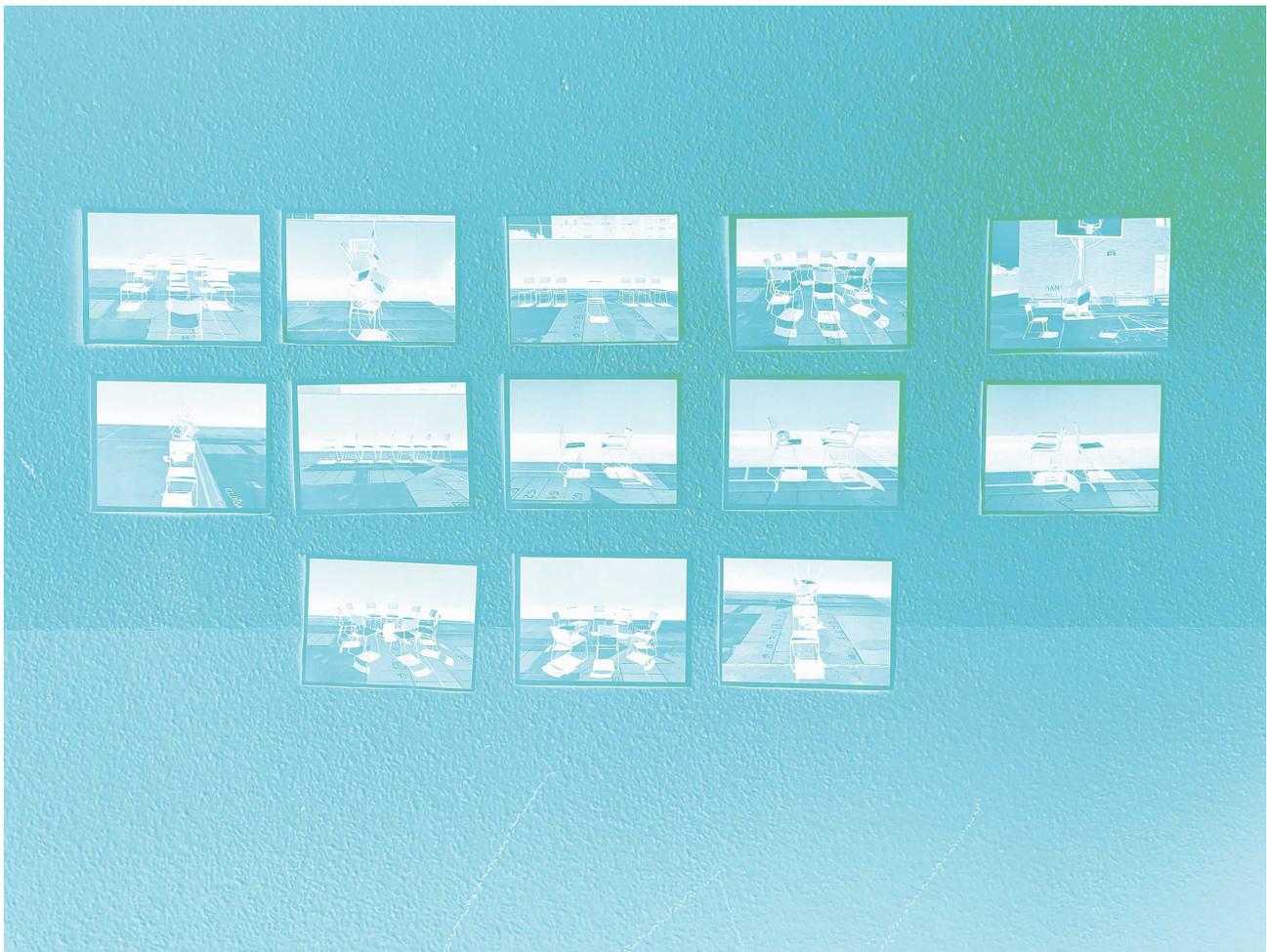
¿Por qué aplicaste a MAR, con qué intenciones, deseos/necesidades, con qué intereses respecto a la convocatoria?

Siempre nos ha interesado la investigación y la mediación. Por separado y en conjunto, forman parte de nuestro trabajo a lo largo de los años. A nivel particular, para Marta (quien escribe) la investigación permite innovar en la práctica y/o profundizar en la teoría así como hacer engendros híbridos de diversos tipos. Desde que entré en la educación formal, no he dejado de buscar cómo articular mi actividad docente con una práctica investigadora *sui generis* y con la producción cultural. Para Ana, poder mezclar arte y educación es un reto con el que convive en el día a día gracias a la formación que imparte como docente no formal. La idea de poder investigar y desarrollar reflexiones y dinámicas relacionadas con el arte contemporáneo dentro del contexto de la educación formal (y aplicadas a un currículo académico concreto) es un desafío aún mayor que me generaba mucha curiosidad.

La situación en la que nos encontramos —colapso medioambiental, guerras y ascenso de neofascismos— y su traducción en las aulas nos hizo plantearnos la necesidad de elaborar reflexiones más calmadas y cotidianas con el alumnado. Por eso empezamos a trabajar sobre el currículo educativo, intentando llegar a un punto en que pudiéramos darle la vuelta y conseguir con esos mimbres, tejer un nuevo panorama posible para la enseñanza de la filosofía. Lo cierto es que el ritmo escolar no nos permite fácilmente diseñar dinámicas completamente nuevas y requiere un trabajo doble el hacerlo. Hay que adaptarse a las exigencias de la ley pero escapar de ellas. Por eso mismo nos presentamos en la línea de *malestares contemporáneos*, por lo que nos movía desde una resistencia a las formas educativas, a ciertos contenidos del currículum oculto y desde la perspectiva obsoleta de la filosofía en las aulas. Queríamos llegar a una especie de conspiración, de compromiso desde el murmullo con el alumnado por hacer algunas cosas de manera distinta. Por otra parte, la alianza que plantea MAR entre tres entidades completamente diferentes nos resultaba atractiva: entendemos que se trata de un esfuerzo notable por hacer confluir algunas perspectivas y metodologías, así como preocupaciones.

¿En qué ha consistido el proyecto?

Este *contubernio* es un proyecto de investigación a varias voces de la educación formal, que parte de la idea de la necesidad de pensamiento crítico en las aulas de secundaria y de la inadecuada respuesta social que da la asignatura de filosofía en la actualidad. Con el objetivo de renovarla bajo presupuestos de cuidado, feminismo, antirracismo y antifascismo, hemos prototipado una experiencia arteducativa en el aula que hemos desarrollado con alumnado de bachillerato de Segovia. Para ello hemos conjugado referencias de crítica filosófica —Marina Garcés— y educativa —Enrique Javier Díez— con propuestas arteducativas —Art Thinking—; hemos introducido objetos



1. Lanzamiento del primer volumen del Vergel diasporico de Laagencia. Halfhouse, Barcelona. Foto: Renata Cervetto

extraños en clase —como una bandera o una tortilla—; hemos construido nuestra propia identificación colectiva con stencil; hemos viajado, dormido, comido, visitado espacios culturales y hemos caminado juntas; también hemos traducido conceptos filosóficos en arte. Necesitábamos nuevas formas de trabajo en el aula para relegitimar la materia de filosofía en las aulas de bachillerato, pero también contenidos que se acerquen más a la realidad de nuestro alumnado. Por ello nos acercamos, en primer lugar, a textos críticos con las formas y contenidos de las clases de bachillerato y de filosofía. Así llegamos a Marina Garcés y Francisco Javier Díez. Paralelamente y dados nuestros conocimientos previos sobre pedagogías críticas y mediación cultural, nos acercamos a algunas ideas de Pedagogías Invisibles y en torno al Art Thinking. Además, quisimos hacer partícipe a la comunidad docente a través de 4 entrevistas muy especiales a docentes de filosofía con un pie en las artes: Ruth Madrigal, Fernando Junquera, Pablo Mata y Olga Saldaña. Así mismo, comenzamos a recopilar piezas que nos permitieran acercar a nuestro alumnado el arte contemporáneo como una iniciación en la interpretación de obras y de reflexión visual. Por último, establecimos un contacto con el MUSAC y la Fundación Cerezales, con el objetivo de trabajar sobre algunas piezas de la colección, en el caso del primero; y para conocer otras formas de

hacer con el segundo, programando una salida a León con el alumnado que supuso no sólo un aprendizaje de convivencia, sino también un conocimiento de nuevas instituciones culturales, reconocimiento del territorio a través de conversaciones caminadas y reflexiones compartidas. Con todo ello, elaboramos un prototipo de trabajo en el aula que consistió en:

- La elaboración de un breve diccionario de filosofía política que tendrían que manejar en el aula.
- La elaboración de una bandera comunitaria en que todos nos sintiéramos identificados como eje transversal de todas las sesiones.
- En la activación del debate con algunos objetos y algunas piezas artísticas. El contenido se recogía en la sesión teórica y en la creativa el alumnado creaba una pieza artística que se presentaba al final del trimestre. Para la elaboración de dicho proyecto generamos un protocolo de trabajo como un juego de pistas a descifrar.

Evolución del proyecto

En primer lugar, aunque ya habíamos trabajado juntas, siempre nos hace falta acompañarnos, compartir referencias y reflexiones. Vivir cada una en un lugar supuso y supone un reto para compaginar nuestras vidas, sus ritmos y las reuniones de trabajo online.

En segundo lugar, el proceso se retrasó y tuvimos que comenzar la investigación teórica en paralelo al prototipado.

En tercer lugar, la acogida en el centro educativo, dada la confianza en el trabajo desarrollado por Marta en los años anteriores y la apertura del instituto a proyectos, fue positiva, si bien falta mucho trabajo en red en los centros educativos y resulta difícil contagiar otras sensibilidades

Las conversaciones con los 4 docentes seleccionados fueron distanciándose en el tiempo por la falta de disponibilidad y otros encuentros previstos no pudieron producirse.

Nuestra torpeza nos hizo no llegar a tiempo al MUSAC: el contacto entre centros educativos y museos o DEAC suele ser escaso. Nuestro conocimiento del panorama hizo que nos confiásemos y si no llega a ser por el esfuerzo extra del equipo de MUSAC y el trabajo de la Fundación, nos habríamos quedado, con toda seguridad, fuera. Lo cierto es que en ambos espacios nos abrieron las puertas y realizaron visitas especiales que no sólo nos dieron una idea muy completa de su orientación y forma de trabajo sino que además nos permitieron conocer algunas obras artísticas muy interesantes. Pretendíamos trabajar sobre unas piezas del MUSAC que no fueron analizadas por falta de tiempo.

Algunas dinámicas en el espacio público no fueron realizadas tampoco y nos las guardamos de cara a otras sesiones de trabajo futuras.



7.04

7.04

7.

7.04

educación:
 Santander
Grupos

NY

ONREFLECTION
Jonathan Miller

Las obras maestras del Desnudo

7.04
313

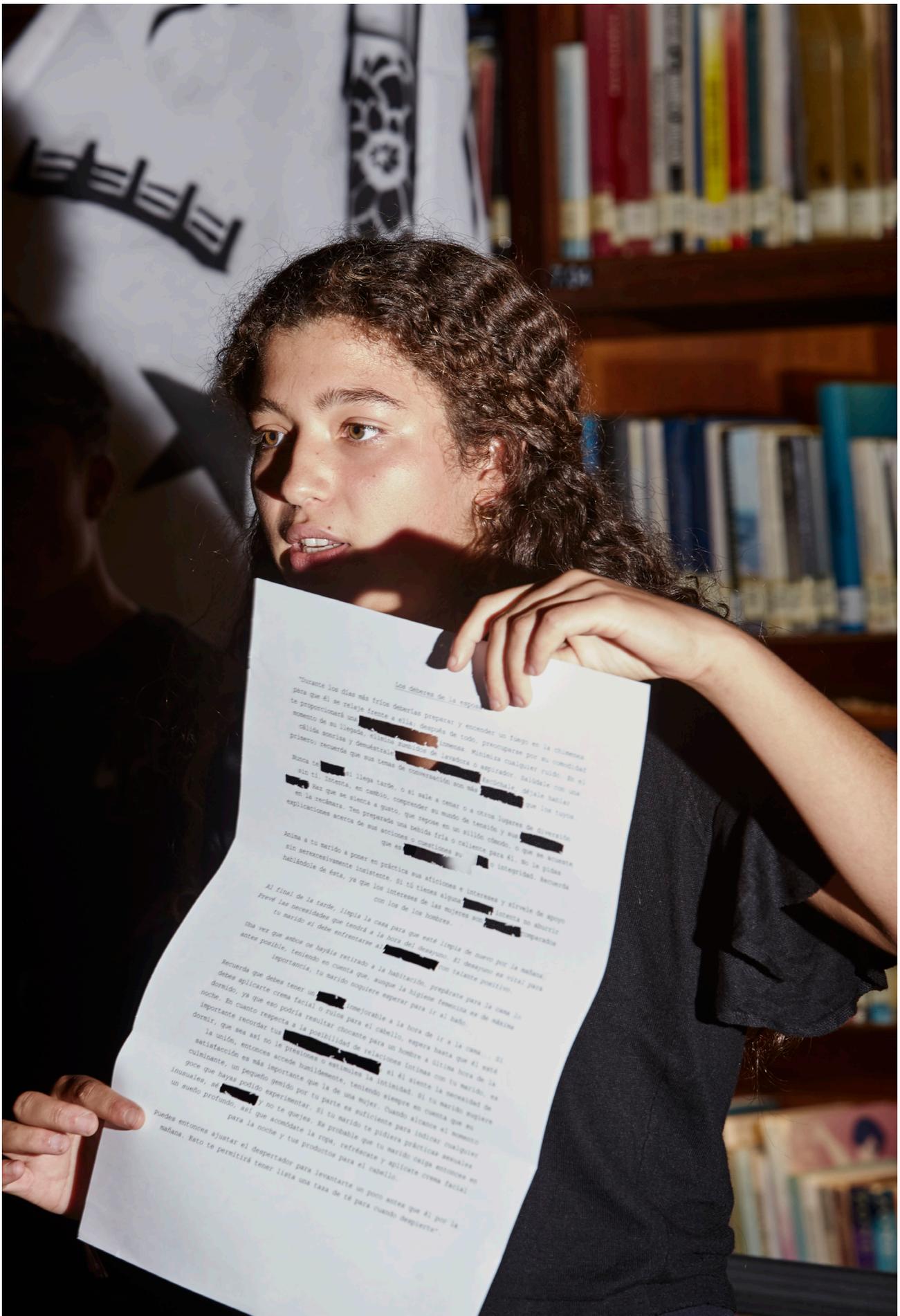
HYPERMENTAL

KINSHIP'S ZURICH LAW

THE FORTIFY

SECRET MIND & EYE

THE ART OF VISUAL ART



#archivoresidenciasnotar2022

Creemos que es imprescindible repensar los tiempos y la dedicación de las personas además de favorecer la sostenibilidad económicamente digna de los proyectos. Concretamente, las escuelas deberían poder contar con profesionales del arte que les permitan seguir evolucionando en estas perspectivas metodológicas.

Hemos respondido a algunos interrogantes pero tenemos muchas más preguntas y además sabemos que cada grupo funciona diferente, de manera que tendremos que seguir probando.

Algunos logros han sido clave en cualquier caso: hemos hecho más comunidad y el aula ha sido más socrática —por utilizar terminología de Onfray—, en ella caben muchas preguntas y muchas opiniones. Nos hemos salido de la línea preestablecida y hemos sido creativas en nuestras respuestas.

Relaciones con el contexto y el territorio

Este proyecto, al tener varias capas de trabajo, ha solapado varios contextos:

- Contexto inmediato: centro educativo. En el instituto hemos implicado a algunas docentes ajenas al proceso de trabajo, hemos tenido encuentros con otras docentes tanto en la sala de profesores como en la cafetería —espacios clave de socialización—, además Ana conoció al equipo directivo desde el primer momento y, por supuesto, trabajamos con un grupo de adolescentes grande, en torno a 45. Además de las 3 horas de clase por semana, hemos compartido con ellos un viaje, fundamental para tejer nuestra relación. Ellos, a su vez, han abierto puertas hacia otros lugares, implicando de una manera u otra a sus familias en los procesos de trabajo.
- Por otra parte, hemos tejido una urdimbre con otros profesores de filosofía, que si bien se encuentran a varios kilómetros, comparten preocupaciones y puntos de vista con nosotras. Oviedo, Valencia, Valladolid o Madrid son, estamos seguras, sólo algunos de los lugares donde algo burbujea en torno a la enseñanza de la filosofía. Las conversaciones que mantuvimos con ellas fueron sinónimo de refuerzo, reflexión y potencial de trabajo conjunto. Así como el germen quizá de una red más estable de comunicación.
- Por último, nos preocupamos por mirar al arte contemporáneo a nivel regional, por ello nos desplazamos a León, donde se encuentran dos instituciones muy relevantes de nuestro país y con improntas muy diferentes. Así, nos desplazamos en nuestra comunidad autónoma, conocimos un espacio museístico de la comunidad, pateamos la ciudad, caminamos en el espacio natural en torno a Cerezales del Condado y conocimos la iniciativa privada de la Fundación Cerezales, intentando volver la vista que Segovia tiene tan puesta en Madrid, hacia nuestro propio territorio. Lo cierto es que los chicos no conocían León en absoluto y eso fue también muy provechoso.

En cuanto a las fuentes, las recogemos a continuación, pero están de manera más extensa indicadas en nuestra publicación conclusiva:

- Acaso, M. y Megías, C. (2017), *Art Thinking: Cómo el arte puede transformar la educación*, Paidós.
- Alba Rico, S. (1-12-2021), *Filosofía: una nota a pie de página*, elDiario.es https://www.eldiario.es/opinion/zona-critica/filosofia-nota-pie-pagina_129_8540452.html.
- Álvarez, M. y Quiroga, F. (2019) *Arte, Territorio y Comunidad. Cuadernos Entretantos, #5*, Fundación Entretantos.
- Díez Gutiérrez, E.J. (2022) *Pedagogía antifascista. Construir una pedagogía inclusiva, democrática y del bien común frente al auge del fascismo y la xenofobia*, Octaedro.
- Díez Gutiérrez, E.J. y Rodríguez Fernández, J.R. (Coords.), (2021) *Educación crítica e inclusiva para una sociedad poscapitalista*, Octaedro.
- Fraser, N. (2019), *¡Contrahegemonía ya! Por un populismo progresista que enfrente al neoliberalismo*, Siglo XXI.
- Garcés, M. (2021), *Filosofía inacabada*, Gutenberg
- Garcés, M. (2017), *Nueva ilustración radical*, Anagrama
- Gopegui, B. (2017), *Quédate este día y esta noche conmigo*, Penguin Random House
- Grupo de autoformación docente (2020-2021), *Desbordar lo educativo*, <https://desbordarloeducativo.wordpress.com/>
- Haraway, D. (2019), *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*, consonni
- hooks, b. (2021), *Enseñar a transgredir. La educación como práctica de la libertad*, Capitán Swing
- Infante, E., (2021) *Filosofía en la calle, #FiloRetos para la vida cotidiana*, Ariel
- Jacquard, A. (1999), *Petite philosophie à l'usage des non-philosophes*, Calmann-Lévy
- Las Lindes (2011), *¿Qué podemos? Educación como acción y motivación. Encuentro con Marina Garcés, Santiago López-Petit, Diego Sztulwark y Verónica Gago del Colectivo Situaciones*, Ca2M <https://youtu.be/b1jqm4xwr5Q>
- Navarra, A. (2021), *Prohibido aprender. Un recorrido por las leyes de educación de la democracia*, Anagrama
- Onfray, M. (2005) *Antimanual de filosofía*, EDAF
- VVAA (2021), *Didácticas para un nuevo habitar. Escuela y creación artística ante la crisis ecosocial*, ANIDA Revista de Arte y Escuela, #1

- VVAA (2021), *Lo que puede una escuela. Oportunidades y herramientas para introducir prácticas artísticas en las comunidades educativas*, Cuaderno PLANEA
- VVAA (Cat.) (2014), *Un saber realmente útil*, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.
- Zemos 98, (2019), *Arte y Escuela. Recopilación de aprendizajes para potenciar la conexión entre las prácticas artísticas y la educación formal*, Fundación Daniel y Nina Carasso

¿Cómo has trabajado con el equipo acompañante de MAR?

Sabemos que la confluencia entre las entidades que conforman la plataforma MAR no es sencilla y que es difícil que los artistas mantengan un diálogo con todas ellas. Por nuestra parte con quien más relación ha habido ha sido con hablarenarte y para algunas cuestiones puntuales también con la Fundación Carasso.

Bajo nuestro punto de vista estos proyectos de residencias tienen el potencial de generar muchos vínculos y aprendizajes a mayores del propio proyecto. A pesar de que ha habido algunos encuentros online, hemos echado en falta conocer, y compartir con el resto de residentes que estaban presencial. También nos hubiera interesado comprender antes en qué consistían los grupos de trabajo de Alzar y haber generado un red más amplia. Hemos echado mucho en falta poder haber conocido el resto de proyectos de residencia el día de las presentaciones en Madrid.

Al principio de la convocatoria hemos tenido algunos problemas administrativos en relación con las formas legales del pago, que nos hizo tener que modificar en varias ocasiones el presupuesto con el que contábamos para trabajar con el alumnado. Ha habido otras propuestas que sí que han sido atendidas y que nos han ayudado a continuar con el proyecto, aunque ha habido algunas consultas realizadas que no se han resuelto y algunos documentos que han llegado tarde. También, nos ha sucedido que nos hemos sentido un poco desorientadas con tantos emails, documentación, drive... La mayor parte de las veces no hemos sabido a dónde acudir para resolver algunas dudas.

Comprendemos la dificultad de hacer residencias a distancia y agradecemos enormemente el esfuerzo.



Foto: registro de actividades; Marta Álvarez.

¿Y con los otros residentes?

Con los residentes a distancia hemos tenido un par de reuniones online, que han estado muy bien para poder vernos y saber qué estaban haciendo las otras personas. Nos hubiera gustado poder tener algunas más, aunque es verdad que los tiempos de cada una (y en concreto los nuestros) son difíciles para cuadrar tantas reuniones (además, creemos que ya estamos un poco saturadas de lo online).

Entendemos la dificultad de coordinar las residencias presenciales con las residencias a distancia pero nos hubiese encantado poder conocer el resto de proyectos, tener una relación más directa y ver en qué fase estaba cada uno, qué dificultades encontraba, etc. Creemos que se puede aprender mucho de las formas de hacer del resto y que eso puede generar espacios de pensamiento y reflexión muy interesantes.

Nos da un poco de pena no poder asistir a las presentaciones del resto de residencias en la presentación final de octubre; ya que pensamos que podría haber sido una buena oportunidad.

En relación con los grupos Alzar, nos hubiera gustado tener más información sobre ellos desde el principio, tardamos bastante en enterarnos en qué consistía, cuándo se reunían, cómo podíamos participar, etc. La verdad es que tienen una pinta muy buena.

Una vez más, entendemos que la coordinación de tanto agentes es complicada.

¿Qué le dirías a una persona que se relaciona con este archivo décadas más tarde? ¿Qué crees que le interesaría?

La residencia ha dado como resultado una pequeña publicación a modo de soporte para otros artistas y docentes. En ella queda reflejado desde el proceso de trabajo, las inquietudes y los porqués de este proyecto. Así como la evolución de nuestras reflexiones, la metodología que hemos utilizado, algunos de los materiales utilizados y las referencias que hemos investigado y que nos han servido de impulso para este proyecto.

Hemos elegido este formato porque hemos visto que era la mejor forma de recoger, contar y agrupar todo lo que ha sucedido estos meses en el aula (y fuera de él). No queríamos realizar solamente una memoria por lo que hemos pensado la publicación para que pueda ser utilizada, modificada y ampliada por otros profesores.



TUBERNIO PARA
A FILOSOFÍA ÚTIL
EN LAS AULAS

Marta Álvarez
+
Ana Nan

Presentación pública final: ¿en qué ha consistido?

La presentación se ha realizado el día 18 de octubre en Segovia en el IES La Albuera, instituto en el que se ha desarrollado el proyecto. Para la presentación se ha contado con la presencia de algunos alumnos que han participado en el proyecto, docentes de secundaria y bachillerato del instituto, equipo de dirección del centro, profesores de filosofía y arte de otros institutos y madres y padres del alumnado. También contamos con la presencia de Eneas Bernal, de MUSAC.

Durante la presentación Marta y Ana hemos presentado las inquietudes, objetivos y contenidos del proyecto, mientras que los alumnos han narrado su vivencia en el proyecto a través de la modificación de la metodología en el aula respecto a otros trimestres, el viaje a León (Musac y Fundación Cerezales) y la producción artística que han realizado. Posteriormente, se realizó una reflexión - debate conjunto entre la mayor parte de los asistentes, entre la relación arte - educación, artistas - docentes, museos - institutos.

Pasos a futuro. ¿Cómo vas a seguir?

En este nuevo curso 22-23 el horizonte está puesto en continuar desarrollando el prototipo. Ya sin el apoyo de Ana como "artista residente" en el centro, pero con la intención de remover, aún más, el programa de la materia.

Para ello, dado que a la presentación asistirá Eneas Bernal del MUSAC, aprovecharemos para que imparta un taller introductorio y comencemos a trabajar sobre el arte y sus instituciones y así podamos avanzar más paulatinamente en el proyecto.

¿Qué le dirías a una persona que se relaciona con este archivo décadas más tarde? ¿Qué crees que le interesaría?

Le diríamos que la investigación que hemos desarrollado solamente es un prototipo y una idea de cómo podrían relacionarse el arte contemporáneo con la educación. Suponemos que para entonces, las formas del arte (y de pedagogía) habrán mutado y habrán surgido nuevos formatos por lo que nuestro planteamiento necesitará de una nueva revisión.

Esperamos que en estas décadas, este proyecto haya servido para impulsar otros de carácter parecido y que las investigaciones se hayan expandido a nuevos recovecos del currículum académico. Esperamos que para entonces ya no haga falta volver a este archivo porque los artistas estén dentro del sistema educativo de forma regular y porque las relaciones entre centros formativos y museos se hayan estrechado tanto que casi sean uno.

Esperamos que las personas que lo consulten dentro de décadas, puedan hacerlo de una forma casi antropológica.

maí

Una plataforma impulsada por
el Museo Reina Sofía, hablarenarte
y la Fundación Daniel y Nina Carasso

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

hablarenarte

Carasso
Daniel & Nina