

Universidad Abierta Interamericana

El arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración
de los vínculos comunitarios.

María Agustina Vigna

Licenciatura en Ciencias de la Educación

Facultad de Desarrollo e Investigación Educativos

Agosto 2008

ÍNDICE

ÍNDICE	2
Resumen.....	3
Palabras Clave.....	3
Introducción.....	4
1. Exclusión- Inclusión.....	78
1.1 La Exclusión y la inclusión como categorías de análisis.....	78
1.2 La exclusión educativa en el nivel medio	1112
1.3 Perspectivas de la exclusión educativa	1314
2. El Arte como herramienta de cambio	1517
2.1 Promoción de la inclusión social a través del arte	1517
2.2 Cultura y Sociedad educativa	1718
2.3 Arte y desarrollo humano	1819
2.4 El arte y la educación.....	2021
3. Nuevas experiencias inclusivas.....	2123
3.1 El abordaje de las experiencias inclusivas.....	2123
3.1.1 Escuelas inclusivas.....	2324
3.1.2 Otras estrategias: Organizaciones de la sociedad civil	2325
3.1.3 El desarrollo local	2526
4. El arte, un camino hacia la inclusión y la ciudadanía	2628
4.1 El papel de las organizaciones sociales	2628
5. Trabajo de campo	2830
5.1 Estrategia metodológica: teórica y empírica	2830
5.2 Descripción de la organización.....	2931
6. Análisis de los datos	3335
7. Conclusiones	3638
8. Bibliografía citada	3941
9. Bibliografía consultada.....	4244
10. Anexos.....	4345

La exclusión educativa tiene formas diversas: desde la imposibilidad de acceder al sistema formal de educación, la posibilidad de perder su pertenencia a un grupo social, hasta la “exclusión inclusiva” de los que están aparentemente incluidos en el sistema, pero no aprenden lo básico, necesario y fundamental.

Distintas organizaciones sociales han comenzado a utilizar el arte como herramienta para que, desde distintos espacios, los jóvenes con menores oportunidades construyan vínculos sociales y comunitarios. Estas experiencias se orientan a la conformación de comunidades de aprendizaje que pueden desplegarse en sistemas diferenciados (formal, no formal, medios de comunicación, etc.) y ámbitos múltiples (escuela, familia, club, instituciones, etc.), todos ellos sustentando las prácticas en las que los sujetos se ven implicados: diferentes lugares de aprendizaje, también extraescolares, que enriquecen la trayectoria de inclusión de los jóvenes en los espacios formales.

Este trabajo intenta contribuir con el debate que se abre en torno de los límites y las posibilidades de acción e iniciativa por parte de las organizaciones sociales que trabajan desde una perspectiva artística con jóvenes de sectores populares para su inclusión educativa y social y para la regeneración de los vínculos comunitarios.

Se profundiza acerca de la producción de sentido y percepciones de los jóvenes y familias que forman parte de estas organizaciones y la significación que tienen estas prácticas y condiciones para estos sujetos.

La indagación se realiza desde un abordaje cualitativo, utilizando la observación participativa y el análisis de documentos como técnica. Trabaja como objeto de análisis un caso, una organización situada en un barrio del partido de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires.

Palabras Clave

Exclusión-Inclusión – Arte – Cultura – Organización Social

Introducción

Desde una mirada personal, me motiva investigar sobre el arte como herramienta para la inclusión educativa, social y la regeneración de los vínculos comunitarios por mi gusto por las actividades artísticas y el interés que me despierta conocer los proyectos y trabajos de organizaciones que promueven emprendimientos que dan oportunidades a personas que no las tienen, permitiéndoles ser reconocidas por fuera de su capacidad de generar riqueza dineraria.

El arte (en todas sus manifestaciones) es un valor en sí mismo que está prácticamente ausente en los contextos de pobreza como práctica educativa. Es de mi interés investigar acerca de cómo se construyen estas redes socioculturales donde se forman vínculos de pertenencia que son indispensables para que los individuos con una relación precaria con las instituciones educativas encuentren un camino hacia este ámbito de socialización. Es decir, analizar la importancia de las pequeñas instituciones formales e informales que favorecen a las instituciones oficiales de cultura y educación para acercarse a los individuos en situaciones de pobreza y exclusión social brindando la posibilidad de ejercer mecanismos de identificación y pertenencia social.

Desde el plano del campo de conocimiento de las ciencias de la educación me parece relevante el estudio sobre cómo se diseñan, desarrollan, evalúan y mejoran estos sistemas educacionales (que en algunos casos pertenecen al área formal y en otros al área informal de la educación). Resulta también interesante dentro del campo de estudio analizar si existe la articulación o integración de estos organismos con el sistema educativo formal ya que al promover la inclusión de muchos sectores sociales, podría realizarse una articulación orientada al concepto de comunidad educativa.

Para este trabajo se realizó el estado del arte y búsqueda de bibliografía acorde con la temática. Posteriormente, se llevó a cabo la revisión de la literatura relevante y la elaboración de los conceptos claves y su desarrollo con fundamentación en la bibliografía seleccionada. Con ello, se intenta contribuir al debate que se abre en torno de los límites y las posibilidades de acción e iniciativa por parte de las organizaciones sociales que trabajan desde una perspectiva artística con jóvenes de sectores populares para su inclusión educativa y social y para la regeneración de los vínculos comunitarios. Se

busca profundizar acerca de la producción de sentido y percepciones de los jóvenes y familias que forman parte de estas organizaciones y la significación que tienen estas prácticas y condiciones para estos sujetos. Cómo se conjugan las experiencias de vida de los sectores excluidos con aquello que transmiten las organizaciones sociales que con ellos trabajan. Estas cuestiones se recuperan desde los conceptos teóricos de inclusión educativa y social, arte, desarrollo local y comunidad educativa. La indagación se realiza desde un abordaje cualitativo, utilizando como instrumentos de construcción de datos la observación participativa y el análisis de documentos. Para ello se ha seleccionado, como caso una organización que trabaja sobre la temática, la misma está situada en un barrio del partido de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires. El estudio presentado aquí tiene como universo de análisis a los jóvenes que forman parte y asisten a la organización mencionada.

En la búsqueda de investigaciones realizadas en el país acerca de la temática, se encontraron trabajos que analizan nuevas metodologías o formatos educativos que favorecen la inclusión, otras que trabajan sobre el rol de las organizaciones sociales con poblaciones vulnerables; un trabajo que analiza las perspectivas y modos de vida de grupos familiares de contextos vulnerables y por último, una investigación sobre la educación por el arte pero vinculada a la educación especial. A continuación se hace una breve descripción de cada una de ellas.

Acerca de la temática inclusión educativa, en este caso en la Ciudad de Buenos Aires: “Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia argentina”¹. En ella se muestra un análisis de instituciones que han trabajado con nuevos formatos escolares (como las escuelas de reingreso) pero no desde organizaciones civiles ni desde la perspectiva artística. Concluye que, reconociendo las posibilidades y limitaciones del propio sistema educativo, los nuevos formatos escolares logran reconocer las necesidades que presentan aquellos grupos que han perdido su oportunidad de escolarizarse en el tiempo teóricamente previsto y brindan

---

¹ Tiramonti G, Arroyo M, Montes N, Nobile M, Poliak N, Sendón M, Ziegler S. Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia Argentina. Buenos Aires: Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI); 2007

indicios acerca de una serie de elementos que contribuyen favorablemente en la escolarización de los grupos más vulnerables.

Esta propuesta presenta como dato interesante la ruptura del dispositivo escolar único. El mecanismo que emplea consiste en flexibilizar dicho dispositivo en tanto las formas “únicas” presentan serias limitaciones para atender al conjunto y la complejidad de las situaciones escolares que se presentan. Esta investigación da cuenta de la potencialidad que pueden tener ciertos dispositivos cuando contemplan más cabalmente los entornos y realidades en donde operan.

En cuanto a la temática de la exclusión social y educativa y el papel de las organizaciones sociales en los sectores vulnerables, se ha encontrado por un lado, “Escuela, Fracaso y pobreza: cómo salir del círculo vicioso”² informe de investigación acerca de la oferta y resultados de la escuela primaria en sectores pobres en la Argentina. Concluye que a pesar de la expansión del sistema, los problemas permanecen, y muestra algunas formas para superarlos, entre ellos analiza el papel de las organizaciones sociales en la zona de Gran Buenos Aires. A diferencia de esta tesis, el trabajo se enfoca en niños de la escuela primaria.

Por otro lado, “La contribución de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a la educación de los pobres”³ es un trabajo en el que se examinan las posibilidades que tienen las organizaciones no gubernamentales latinoamericanas de coordinar acciones destinadas a enfrentar los desafíos prioritarios de la educación. Arroja que frente a la crisis de los modelos de desarrollo y de las políticas sociales latinoamericanas, las ONG ofrecen un caudal de experimentación social sumamente valioso. Esta afirmación coincide con la perspectiva de la tesis que aquí se presenta. Resalta los cambios que introduce la presencia de las ONG en el escenario social, político y educativo de los países de Latinoamérica.

“La construcción social del problema de la educación: un estudio antropológico desde la perspectiva y los modos de vida de los grupos familiares”⁴ presenta resultados de una investigación antropológica sobre el problema de la educación y la desigualdad. Se centra en los procesos de construcción social de la "persona educada" teniendo en cuenta la perspectiva y los modos de vida de un conjunto de familias que habitan en

contextos de pobreza urbana en el Gran Buenos Aires. El análisis se basa en las percepciones y las estrategias de las familias sobre la "crianza" y la "educación" de los hijos. Las ideas y acciones de los padres y las madres sobre "el niño educado" se basan en la experiencia de la vida cotidiana de los barrios populares y fundamentalmente en los postulados que transmiten diversas instituciones sociales (las organizaciones sociales y los agentes de la salud). En las investigaciones mencionadas se describen y valoran los aportes de las organizaciones civiles a la inclusión social y educativa, pero ninguna de estas investigaciones hace referencia al arte o la perspectiva artística.

"El arte como experiencia de aprendizaje"⁵ Es una investigación exploratoria que refiere a la educación por el arte pero en el ámbito de la educación especial. Muestra la diferencia conceptual entre educación para el arte y educación por el arte. En el primer caso se trata de la formación de artistas, mientras que en el segundo, consiste en aprender a través del arte, el abordaje de esta tesis coincide con esta afirmación. Arroja que la riqueza de las actividades artísticas, como medios para favorecer el aprendizaje, no es aprovechada en su real magnitud, quedando éstas reducidas a objetivos de esparcimiento y desligadas de los relativos al desarrollo intelectual, afectivo, social y motriz. Más allá de los trabajos descritos, no se han encontrado investigaciones que articulen específicamente la temática de las organizaciones sociales y el arte como herramienta para la inclusión.

1. Exclusión- Inclusión

1.1 La Exclusión y la inclusión como categorías de análisis

El autor Robert Castel, en su libro "Las trampas de la exclusión", realiza un recorrido histórico, mostrando toda la gama de procesos de exclusión que se han dado en el espacio europeo entre los siglos XIV y XVIII (ejecución de los criminales de derecho común, destierro o condena para los vagabundos y los sediciosos, represión de las diferencias sexuales, la lepra, la locura, etcétera...) De éstos extrae un conjunto de rasgos estructurales que caracterizan la exclusión, desprendiéndose tres subconjuntos principales de sus formas:

- El primero realiza la supresión completa de la comunidad, ya sea bajo la forma de la expulsión como fue el caso de los judíos, los moriscos españoles y

las diferentes categorías de desterrados. El genocidio representará la forma acabada de esta política de exclusión por erradicación total

- El segundo conjunto de prácticas de exclusión consiste en construir espacios cerrados escindidos de la comunidad en su mismo seno (Por ejemplo, la relación exclusión-encierro que explicitó Foucault acerca de los hospitales para los leprosos, asilos para los locos y cárceles para los criminales).

-Por último presenta una figura de exclusión en la cual algunas categorías de la población son gravadas con un status especial que les permite coexistir en la comunidad, pero las priva de algunos derechos y de la participación en ciertas actividades sociales. La privación del derecho al voto para las mujeres realiza una exclusión de este tipo en el plano político.

El mismo autor expresa acerca de la actualidad que *“La exclusión se impuso hace poco como un concepto al cual se recurre, a falta de otro más preciso, para dar a conocer todas las variedades de la miseria en el mundo. La cuestión de la exclusión deviene entonces en la cuestión social por excelencia. En la mayoría de los casos, la exclusión designa actualmente situaciones que traducen una degradación con respecto a una posición anterior. Es esa la situación de vulnerabilidad de quien vive de un trabajo precario o de quien ocupa una vivienda de la que puede ser expulsado si no consigue pagar las cuentas.”*⁶.

En cuanto a la Argentina, la etapa neoliberal de los años 90 fue una época durante la cual se desarrollaron una serie de transformaciones de carácter estructural que cambiaron la configuración social, y el comportamiento de actores e instituciones en este país. Los cambios estuvieron vinculados a modificaciones en el orden global y sus específicas manifestaciones locales y a la aplicación de políticas de reforma tanto en el campo social como económico. El Estado dejó de proponerse una intervención integral en el campo social y económico para participar en la definición de criterios y parámetros distributivos y focalizó sus intervenciones en las poblaciones afectadas negativamente por el cambio. Así, se asistió a la implementación de políticas compensatorias que tenían como finalidad paliar las extremas brechas materiales y simbólicas. Las intervenciones del Estado comenzaron a ser legitimadas en la medida que

atendían a los sectores más vulnerables. Sin embargo, a pesar de las políticas implementadas durante esos años en la región, tendientes a promover condiciones de equidad, el comienzo del siglo XXI sigue presentando fuertes desigualdades sociales, económicas y educativas, entre otras, el acceso y permanencia en la educación básica.

Un informe de la universidad Católica sobre la deuda social en Argentina⁷ sostiene que las estadísticas oficiales y la propia percepción de las personas muestran en los últimos años una significativa mejora de los indicadores de la realidad social en este país. De la mano de la creación de empleos y del alza de los ingresos, caen las tasas de desocupación, pobreza e indigencia. Pero, al mismo tiempo, puede percibirse una dualidad entre esta mejora dinámica del cuadro social por aumento del empleo y de los ingresos, y el mantenimiento o detrimento de factores estructurales de exclusión que son signos de la miseria más arraigada. El relevamiento mencionado no sólo se ocupa de cuestiones materiales; también indaga sobre las emociones personales, desde la perspectiva de que la deuda social es el conjunto de privaciones que hacen a las necesidades del ser personal y del ser social.

Para lograr delimitar más precisamente el sentido del par inclusión-exclusión en este trabajo, será de utilidad analizar cómo se ha interpretado el mismo en el discurso neoliberal y cómo se ha mantenido a lo largo del tiempo.

Como se ha mencionado anteriormente, la década del noventa ha sido una etapa de cambios y transformaciones políticas, económicas y sociales, en donde el par inclusión-exclusión comenzó a imponer su presencia en los diagnósticos que caracterizaban a las sociedades latinoamericanas. Esta caracterización no es inocua ni inocente, ya que produce efectos en la visión y división del mundo social, la eficacia simbólica de las categorías inclusión-exclusión es tal que permite que los sujetos sociales utilicen estas formas de percepción y nombramiento con total naturalidad.

El teórico Pierre Bourdieu en su libro *Las estructuras sociales de la economía*⁸ analiza el discurso “único” del neoliberalismo, estableciendo dos niveles diferenciados: “la teoría” a la que define “desocializada y deshistorizada” y “la práctica”. Plantea que el programa neoliberal ha tendido globalmente a favorecer la ruptura y la disociación, entre la economía y las realidades sociales, ya que, descansa en una abstracción originaria consistente en disociar una categoría particular de prácticas –o una dimensión particular de

cualquier práctica- del orden social en que está inmersa toda práctica humana; como si la economía que el discurso neoliberal pregona tuviese una entidad aislada e independiente de la sociedad y de su contexto de producción y de posibilidad. La exaltación de la responsabilidad individual lleva, por ejemplo, a atribuir la desocupación o el fracaso económico, y por ende el fracaso educativo, a los mismos individuos y no al orden social injusto y desigual. El individuo, desde la perspectiva neoliberal, es pensado como aquél que se inventa y se reinventa a sí mismo dado su supuesto libre albedrío en una sociedad que es regulada por las leyes de un mercado que ofrecería igualdad de oportunidades.

A partir de este discurso, el sujeto, concebido como individuo “desocializado”, es el mayor y casi exclusivo responsable por su buena fortuna o infortunio. Desde esta perspectiva, la gente fracasa o tiene éxito en la sociedad o en los estudios debido a sus méritos individuales o a la carencia de ellos. Sumado a esta exacerbación del individualismo, puede mencionarse también que en la década de los 90 también se ha dado otro fenómeno: el fracaso ha tenido como nuevo protagonista en forma creciente y sostenida a una parte significativa de los sectores medios de la sociedad. Ello genera procesos de diferenciación específicos: a los “viejos pobres” se le suman ahora los “nuevos pobres”, esto es, individuos y grupos despojados de bienes materiales pero poseedores de bienes culturales o simbólicos, por ejemplo, con muchos años de escolarización y títulos escolares. El sociólogo Emilio Tenti⁹ sostiene que vivimos tiempos en que las sociedades como un todo son más ricas, pero también más desiguales. Innegablemente, estos fenómenos han impactado en la construcción de la subjetividad. La comprensión del sujeto en contextos de exclusión conduce a interrogarse entonces por las consecuencias personales de las transformaciones estructurales y por la presencia o ausencia de soportes, materiales y subjetivos.

El informe, “Las condiciones de enseñanza en contextos críticos”, del proyecto Hemisférico explica la diferencia entre el presente de la Argentina y otros momentos históricos en cuanto a la pobreza y las brechas sociales: “Quizá, en principio la respuesta resida en el hecho de que la situación reciente da cuenta de una profundización de la brecha social y arroja, en países como Argentina, Uruguay, Paraguay, porcentajes inéditos con respecto a los índices históricos de pobreza e indigencia. Quizá, la diferencia radique, además, en que en otros

momentos históricos las representaciones acerca de lo que significaba la pobreza y, más concretamente, ser pobre eran radicalmente otras. Estas representaciones se enmarcaban, en términos generales, dentro de una concepción de la pobreza que la entendía como un estado de desposesión material y cultural, pero que podía ser superado por medios propios, a través de la participación en los distintos espacios de integración que la sociedad ofrecía como eran la estructura fabril, el sindicato, las asociaciones barriales, el consumo de libros, diarios y medios de comunicación y, fundamentalmente, a través de la inclusión en el espacio de la escuela.”¹⁰ En otras palabras, hasta no hace mucho tiempo, el pasaje por las escuelas formaba parte de una promesa de integración y movilidad social, incluso desde una matriz excluyente. Hoy existen nuevas condiciones sociales de existencia caracterizadas por el debilitamiento de los estados nacionales garantes de ciertas protecciones sociales, la caída del trabajo asalariado, la flexibilización laboral, los elevados y alarmantes índices de desempleo, los profundos procesos de pauperización, la pérdida de la eficacia simbólica de instituciones modernas como la familia y la escuela, la ausencia de la promesa de ascenso social, que modifican e influyen en las visiones y representaciones que se construyen alrededor de la pobreza y de la exclusión, siendo entonces otros modos en que éstas se relacionan con el espacio social, en general, y de la escuela, en particular.

Puede observarse hasta aquí como el par inclusión- exclusión va abordándose, desde una primera mirada histórica, conformándose luego, más específicamente en el contexto neoliberal que fue constituyendo subjetiva y objetivamente el sentido de la exclusión que en este trabajo se trata de mostrar. Por último, se hace referencia a la importante promesa de integración y movilidad social que formaba el pasaje por las escuelas y cómo esta promesa se ha ido desdibujando por distintos motivos, modificándose el modo de relación de la escuela con las representaciones de la pobreza y de la exclusión. Se explicitará acerca de esta relación en el próximo punto.

1.2 La exclusión educativa en el nivel medio

La escuela no existió siempre en la historia de la humanidad, sin embargo la educación es un fenómeno inseparable de cualquier realidad social.

La escuela nace con la finalidad de atender aspectos educativos que la sociedad no puede satisfacer por sus propios medios y no nace diferenciada en niveles de enseñanza. La escuela media, en particular, nace como consecuencia de la progresiva estructuración pedagógica y operativa de los cursos preparatorios para el acceso a la universidad. Su objetivo esencial era entonces la preparación para el acceso a la misma y sus destinatarios eran grupos minoritarios de la sociedad, jóvenes de la alta burguesía, en ascenso social y político.

En la Argentina, la estructuración de la escuela media se encuentra después de 1853. Su origen se halla en el decreto del 14 de marzo de 1863, por el cual el presidente B. Mitre crea el colegio Nacional Buenos Aires, y en las inmediatas sucesivas creaciones de establecimientos idénticos en el interior del país.

Se mantuvieron en Argentina los caracteres pedagógicos y sociales antes señalados: grupos minoritarios e interés predominante por el acceso a los estudios universitarios; oposición a todo criterio de especialización; modalidades basadas en el ideal de la Enciclopedia y el método racionalista.

Luis Jorge Zanotti¹¹ plantea desde un análisis histórico de la expansión educativa, evaluar dos líneas de ascenso y descenso: el esfuerzo muscular y la inteligencia. Toma como primer momento la Revolución Industrial (ascenso de la inteligencia, descenso del esfuerzo muscular), que coincide, no casualmente, con la expansión de la escuela primaria. El segundo momento que elige es la explosión científico-tecnológica de la posguerra (de 1950 a hoy) donde nuevamente encuentra un período de extraordinaria aceleración de ascenso y descenso de las líneas antes mencionadas. Y es en este período, el último cuarto del siglo XX, donde ha ocurrido el fenómeno conocido como “explosión escolar” más que nada en los niveles de enseñanza superior y media. La transformación tecnológica de la posguerra es nuevamente causa y consecuencia del crecimiento de la enseñanza media. Causa, porque se necesitan recursos humanos con mayor capacitación que la que puede brindar la sola alfabetización o la sola enseñanza elemental, y consecuencia porque posibilita distraer de las tareas productivas propiamente dichas a capas de la población de edades mucho más avanzadas que anteriormente.

Entonces, luego de la posguerra, la escuela media se ve frente a una circunstancia histórica que penetra en ella y la afecta, recibe inmensas

cantidades de alumnos y se le exige que se torne universal. De esta manera, grupos sociales provenientes de sectores socioeconómicos no favorecidos acceden por primera vez al secundario. Dicha inclusión habitualmente no estuvo acompañada por una reflexión sobre el dispositivo escolar y los mecanismos que despliega el sistema a la hora de incorporar nuevos sectores sociales.

Diagnósticos realizados por el Consejo Consultivo del programa de promoción de la reforma educativa en América Latina y el Caribe¹² da cuenta de los esfuerzos realizados en los siguientes términos: “Cantidad sin calidad”, en el que se afirma que los jóvenes permanecen más tiempo en las escuelas, pero pocos terminan la educación secundaria.

Como se mencionó, en la Argentina las tasas de escolarización manifiestan un aumento en la incorporación de los jóvenes al sistema educativo. Sin embargo, esta evolución no ha alcanzado los mismos niveles de logro para todas las jurisdicciones del país y lo mismo ocurre entre los sectores más favorecidos y los más vulnerables, donde se constata una brecha de aproximadamente 20 puntos, elemento que evidencia la situación de desventaja social y educativa para algunos adolescentes y jóvenes.

Es en este marco que las naciones latinoamericanas, caracterizadas por las profundas brechas económicas y sociales que las estructuran, instrumentan políticas tendientes a saldar los niveles de inequidad de sus sistemas educativos.

La escuela media representa uno de los niveles en expansión donde se han incorporado sectores tradicionalmente excluidos de este tramo de la escolaridad, en el marco de un profundo cambio de las relaciones entre educación, estructura social y mercado de trabajo.

1.3 Perspectivas de la exclusión educativa

Existen distintas perspectivas por las cuales pueden ser pensadas la exclusión y la inequidad educativa.

Por un lado como se ha venido describiendo, la exclusión educativa ha sido abordada como un problema de acceso al sistema. En este sentido, las estadísticas dan cuenta de las tasas de escolarización alcanzadas por los diferentes sectores socio-económicos de una sociedad dada. Estos estudios son de utilidad para identificar las poblaciones que aún son excluidas de los

diferentes niveles de la educación, o las tendencias a la inclusión en redes diferenciadas, pero no avanzan en identificar las inequidades al interior del universo escolarizado, ni tampoco identificar prácticas escolares discriminatorias.¹³

Por otro lado, la inequidad fue tematizada también como un problema de deficiencias del sistema. Desde este punto de vista, la escuela es una empresa inacabada que contiene una potencialidad igualadora que no se actualiza por un “déficit” en su implementación. La repitencia y el fracaso escolar son manifestaciones de estas dificultades para efectivizar la empresa civilizatoria con todos los grupos sociales por igual. En esta perspectiva los “déficits” se abordan mediante estrategias que procuran ampliar o reforzar, para determinados grupos de alumnos, la misma prestación educativa que está en la base de la generación del problema.

Esta última perspectiva ha sido analizada también desde una mirada que muestra el fracaso y las diferencias en los logros educativos como el resultado de una interacción condicionada por las representaciones de los docentes acerca de sus alumnos¹⁴. Se visualiza al fracaso como un producto de la práctica áulica y se avanza en la identificación de la complejidad de las prácticas que se ponen en juego para producir los resultados educativos. Sin embargo, en la medida en que la unidad de análisis es el aula y las prácticas que allí se realizan, no se explica sobre el conjunto de las prácticas institucionales ni tampoco se explica cómo éstas configuran al sistema educativo. Se han realizado investigaciones¹⁵ que analizaron las prácticas institucionales y caracterizaron al sistema como segmentado, mostrando la constitución de circuitos diferenciados tanto en el subsistema público como en el privado y la correspondencia de estos circuitos con el origen social de los alumnos. Desde estas investigaciones, se caracterizaba el acceso diferenciado de los grupos sociales a los saberes socialmente relevantes. Desde esta perspectiva, la inequidad es el resultado de un problema de acceso, no al sistema, sino a los saberes que en él circulan.

Como lo plantea Daniel Feldman¹⁶, a lo largo de la historia de la Argentina la exclusión educativa ha estado relacionada con la retención en el sistema, con las prácticas pedagógicas expulsoras y con los códigos educativos del currículum. Este último factor no ha sido siempre considerado y sin embargo tiene un importante papel como regulador de tiempos y espacios y como

variable esencial de toda relación de transmisión educativa, siendo de suma importancia poder visibilizar los códigos educativos y su expresión, en formas de comunicación pedagógica, para poder mejorarlos.

Entonces, puede verse hasta aquí como la exclusión educativa asume formas diversas: desde la imposibilidad de acceder al sistema formal de educación, pasando por el perder su pertenencia, hasta la “exclusión inclusiva” de los que están aparentemente incluidos en el sistema, pero no aprenden lo básico, necesario y fundamental y que, por lo tanto, sufren una estafa social de proporciones.

Frente a este panorama de exclusión y desintegración, se han generado algunos espacios (ubicados tanto en el sistema educativo formal como el no formal) relacionados con el arte, que buscan ser alternativas a los ambientes de exclusión y que hacen hincapié en que no hay nada de naturaleza en los fracasos sociales y educativos, sino que los mismos son causados fundamentalmente por los condicionamientos materiales y simbólicos que están distribuidos en forma desigual en las sociedades y en las escuelas.

2. El Arte como herramienta de cambio

2.1 Promoción de la inclusión social a través del arte

Primero es necesario expresar que existen miles de experiencias latinoamericanas de arte y transformación que prefiguran imágenes de un tipo de sociedad justo y democrático: construcciones organizativas, sociales y

estéticas que expresan un modo de vivir en el que el conflicto puede ser una oportunidad para la creación colectiva; hechos en los que el arte no tiene tanto que ver con la producción de una mercancía colocada entre un supuesto “artista” y un “espectador”, como con la generación social de símbolos para la emoción y el aprendizaje; organismos colectivos y vitales que viven la creación estética como una transformación política de los signos entre los que transita la vida.

Es importante en la realidad Argentina y latinoamericana, la pertinencia y utilidad de los modelos de abordaje que contengan códigos múltiples (artísticos, de expresión corporal, conceptuales, etc.) para intervenir creativamente en situaciones y producir nuevos conocimientos. Sobre todo en las áreas vinculadas a la expresión y el arte, así como en procesos que plantean construcciones sociales nuevas, es necesario diseñar y probar instrumentos y acciones que convoquen a todas las inteligencias posibles, incluyendo las emotivas y las creativas.

Espacios surgidos de organizaciones sociales civiles conciben al arte y sus expresiones como elementos para la construcción de la dignidad, que permiten trabajar construyendo redes y lazos necesarios en esta sociedad. Estas experiencias brindan oportunidades para que niños, niñas y jóvenes de distintas edades puedan desarrollar sus capacidades de creación y autonomía y para construir lazos de pertenencia, a través del circo, de la danza, del teatro, de la música, de las artes visuales y de otros emprendimientos productivos artísticos en los que se vinculan con la comunidad y construyen sus propios proyectos de vida. "Hay un campo social muy fuerte en el ámbito nacional de experiencias que dan respuestas a través del arte y buscan producir cambios concretos en la comunidad que surgen por la necesidad de encontrar alternativas a los modelos que excluyen"¹⁷ .

Estas experiencias conciben el arte como una herramienta para la inclusión, la regeneración de los vínculos comunitarios, y como un derecho humano para todos y todas; aquí la palabra inclusión hace referencia a personas excluidas por pertenecer a un ámbito marginal o padecer situaciones de pobreza de distinta índole. “Es algo que yo puedo hacer y no estas en la calle y todos te respetan acá por lo que haces y si algo no te gusta, lo puedes decir y elegimos entre todos y podemos cambiar lo que no nos cabe” afirma uno de los jóvenes

que participa en un taller de música de la organización en la cual se realizó el trabajo de campo de esta investigación.

En contraposición con una valoración existente de un arte elitista, de escena, al que solamente acceden personas del “mundo de las oportunidades”, esta mirada concibe al arte como un mecanismo para generar nuevas formas de participación y organización comunitaria que posibiliten exigir y promover cambios. Es decir, se busca promover la integración social, la ciudadanía, el respeto por los derechos humanos, la interculturalidad y el desarrollo social, y que, ya sea a través de la danza, la pintura, la música o de un abanico inmenso de posibilidades de expresión artística y cultural cada grupo pueda en distintas medidas transformar su realidad.

2.2 Cultura y Sociedad educativa

Para profundizar sobre el arte como estrategia de inclusión educativa, será indispensable hacer referencia al término cultura, dado que, la inclusión siempre se relaciona con la inserción de los sujetos en un paradigma cultural y/o la aceptación de determinadas concepciones y productos culturales.

La palabra cultura aparece en el Diccionario Kapelusz¹⁸ de la lengua española como “desarrollo y perfeccionamiento de las facultades morales, intelectuales y físicas del hombre”

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo¹⁹ define al desarrollo humano como "el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades". Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo de su cultura.

De esta manera, el concepto de desarrollo humano se va alejando progresivamente de la esfera exclusiva de la economía para incorporar otros aspectos igualmente relevantes para la vida, como la cultura, que es una dimensión que cuenta decisivamente en todo proceso de desarrollo tanto como el fortalecimiento institucional, la existencia de tejido y capital social y la movilización de la ciudadanía. La idea de fortalecer tejidos sociales y de

generar espacios de educación e integración para provocar mejoras en la calidad de vida de las comunidades y personas, coincide también con la noción de sociedad educativa presente en el informe a la UNESCO “La sociedad encierra un tesoro”²⁰, donde se plantea la búsqueda de una sociedad en la que se ofrezcan múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en la vida económica, social y cultural. Se plantea también la necesidad de multiplicar las formas de concertación y de asociación con las familias, los círculos económicos, el mundo de las asociaciones, los agentes de la vida cultural, etc. Las aspiraciones mencionadas se encuentran presentes de distinta manera en el accionar de las organizaciones que proponen el arte como herramienta de inclusión y de cambio: “Nosotros buscamos crear el contacto con las escuelas, algunas lo permiten más, otras al principio te cierran las puertas, pero después ven que lo que queremos es volver a generar el vínculo (...) nosotros no remplazamos, ni buscamos eso, pero hoy se ve que la escuela actuando por sí sola no puede, entonces buscamos organizarnos para que la comunidad se acerque” (Joven coordinador de la organización).

2.3 Arte y desarrollo humano

Ya desde una época temprana en su vida, los seres humanos muestran sus propias formas particulares de descifrar su ambiente y su mundo. Como así lo han hecho otros autores, J. Piaget forjó un enfoque del desarrollo cognitivo que se convirtió en fundamental a mediados del siglo XX. Siguiendo esta línea de pensamiento, se puede afirmar que existe un consenso en el área del desarrollo cognitivo humano en cuanto a qué significa ser un adulto “bien desarrollado”. La mayoría de las definiciones se inclinarían a decir que es el individuo capaz de pensamiento lógico racional como el mostrado por matemáticos, científicos y demás especialistas de la cultura occidental. El individuo en desarrollo es considerado como alguien que adquiere estos hábitos de clasificación sistemática, de explicación coherente, de deducción a partir de principios rigurosos, etc.

H. Gardner²¹ propone que podría pensarse en una ciencia comprensiva del desarrollo humano que necesite en cierto modo considerar el espectro completo de las capacidades y los talentos mostrados por los seres humanos maduros en diversas culturas. De hecho, durante las últimas décadas, un enfoque con una base mucho mayor de la cognición- aquel que tiene en cuenta una gama de competencias humanas- ha empezado a dominar.

Este enfoque se basa principalmente en los estudios filosóficos llevados a cabo por especialistas interesados en las capacidades de utilización de símbolos y con un interés marcado por las artes. Entre ellos se encuentra Ernst Cassirer, filósofo alemán, que señaló que el punto de vista del desarrollo cognitivo que privilegia la lógica por encima de todo era sumamente restrictivo. Es decir que el ser humano es capaz de un amplio número de competencias simbólicas, cuyo alcance se extiende más allá de la lógica y del lenguaje en su “atuendo científico”.

Otro filósofo norteamericano que aportó a esta mirada fue Nelson Goodman, quien sostuvo que los diferentes sistemas simbólicos que utilizan los seres humanos podían apelar a diferentes clases de habilidades de utilización de símbolos y que esos diferentes perfiles de habilidades tenían consecuencias educativas en las artes y en otras disciplinas.

H. Gardner tomando a estos pensadores sostiene que sumado a las dimensiones espirituales o emocionales que implican las artes, la habilidad artística se enfoca como una actividad de la mente, como una actividad que involucra el uso y la transformación de diversas clases de símbolos y sistemas de símbolos. Los individuos que participan en la actividad artística tienen que aprender a decodificar y a “leer” los diferentes vehículos simbólicos presentes en la cultura, así como aprender a manipular o a “escribir” con las diversas formas simbólicas presentes en la cultura. No quiere decir esto que los sistemas simbólicos sean inherentemente artísticos o no artísticos, sino que puedan ser explotados con finalidades artísticas poniendo en juego competencias tan importantes como la percepción, la conceptualización y la producción.

Estas afirmaciones dan apoyo a la idea de brindar a los jóvenes la posibilidad educativa de tratar clases de símbolos visuales-espaciales y así poder pensar en términos de formas: qué representan, qué sentimientos pueden expresar, de qué modo pueden componerse y combinarse, y qué formas múltiples de significación pueden incorporar. De esta manera se hacen más flexibles y se amplían las modalidades más típicamente escolares de simbolización permitiendo un abanico más amplio de formas de expresión, comprensión y reflexión en todos los ámbitos.

2.4 El arte y la educación

En este punto se busca integrar los conceptos de educación, arte y su relación con el proceso formativo para el desarrollo integral de la persona humana.

El autor de “Educación por el arte”, Herbert Read²² sostiene que el arte en todas sus expresiones desempeña un papel fundamental en el proceso de la formación humana y en la afirmación de la personalidad integrada. Es decir, en la reconciliación de la singularidad individual con la unidad social.

El mismo autor resalta la importancia de la libertad, ya que establece que la finalidad suprema de toda educación es la integración del individuo en una sociedad libre, por lo cual, educar conforme a una teoría democrática de la educación, significa permitir y alentar el desenvolvimiento de los impulsos creadores. De esta manera también se fomenta el crecimiento de la singularidad de cada ser humano.

Puede verse desde este pensamiento como el arte puede ser una opción para hacer el intento de no confirmar la exclusión y la imposibilidad que ella genera. Mediante esta opción puede reconocerse al otro como un sujeto portador de una voz, de expectativas y sentimientos. “Yo toco la guitarra, ya desde el año pasado, me gusta, te dan ganas de venir, aprendes y te divertís, te expresas y te descargas, es como lo que te pasa y lo que soy sale por la música (...) yo quiero seguir, y te pones las pilas” (Joven participante de un taller de música de la organización)

La inclusión educativa, comprendiendo la exclusión desde las distintas perspectivas ya mencionadas, debe vislumbrar a la escuela como una posibilidad democratizadora, partiendo de que no hay nada de natural en los fracasos sociales y educativos.

Junto con esta convicción, es necesario establecer que, en escenarios de alta selectividad y exclusión, de discriminación y violencia, aún con sus problemas, la escuela y los distintos espacios que en muchos casos trabajan con ella, la suman, o simplemente suponen su presencia (ONG, grupos religiosos, instituciones locales y diversos organismos que despliegan alternativas educativas) alcanzan un valor único e insoslayable. En ellas se vislumbran aún los vestigios de la promesa de inclusión social. Se presentan como uno de los pocos espacios sociales que tienen la fuerza para dar nombre a los niños y jóvenes desprotegidos y devolverles las voces acalladas tras su condición

socioeconómica de origen, tras su identidad cultural singular, su pertenencia sexual, sus orígenes étnicos o sus cualidades diferenciales para el aprendizaje. El arte permite en estos espacios educativos cultivar los distintos modos de expresión, haciendo intervenir todas las facultades del pensamiento, lógica, memoria, sensibilidad e intelecto. Puede notarse aquí la diferencia entre concebir al arte como una actividad “ornamental” a concebirlo incorporado en el proceso real de percepción, pensamiento y acción corporal de las personas. Al brindar protagonismo en este accionar de la actividad artística y creadora se les permite a los sujetos formar parte de una experiencia que marca la historia personal y de la comunidad mediante distintas formas de participación, generando lazos de pertenencia y oportunidades que parecían como imposibles frente a quienes padecen las distintas formas de exclusión ya mencionadas.

En el próximo punto se explicitará como surgen distintos espacios escolares y extraescolares frente a los contextos de exclusión y cómo algunos de ellos trabajan con el arte como eje principal.

3. Nuevas experiencias inclusivas

3.1 El abordaje de las experiencias inclusivas

Para enfrentar los contextos de pobreza y exclusión que han sido descriptos previamente, existen políticas públicas nacionales, provinciales y municipales, que al mismo tiempo y de modo diferenciado se dirigen a los niños y jóvenes desde distintas miradas; a estrategias de aprendizaje como modo de inserción social; a combinar inserción laboral, social y educativa; a poner en juego, en el tratamiento de chicos y jóvenes en problemas con la ley, estrategias pedagógicas. El espacio es muy amplio y va mucho más allá de la escuela, aunque en muchos casos trabaja con ella, la suma, o simplemente supone su presencia.

Si bien la escuela ha desarrollado formas específicas ligadas a la educación de la infancia y los jóvenes, las acciones dirigidas a la comunidad con estrategias educativas más allá de la escuela, cada vez más numerosas, desarrollan sus propias modalidades de transmisión. Es así como en los diferentes países latinoamericanos es posible encontrar que en las sociedades, por fuera del Estado, vienen creciendo las iniciativas de ONG, de grupos religiosos, de instituciones locales y de diversos organismos que despliegan alternativas educativas para enfrentar el problema de la exclusión. También en ellas es común encontrar la fuerte presencia de la escuela. A veces, de modo implícito, se reproduce el vínculo pedagógico escolar. Otras se discute con él y se buscan alternativas para enseñar que no respondan a los marcos escolares. Lo cierto es que el peso de la enseñanza escolar ha sido tan grande en el último siglo que su presencia ronda, de un modo u otro, cualquier iniciativa que se desarrolle dirigida a la infancia y a la adolescencia.

Todas estas estrategias educativas, escolares y no escolares, son parte de la construcción de los sentimientos hacia los otros, de los modos en que social e individualmente vemos y nos paramos frente al resto de la sociedad, presenten o no diferencias en cuanto a acceso a bienes materiales y simbólicos, diferencias de género y/o etnia.

La combinación de visibilidad y sentimiento de y hacia el otro, tiene una importancia en las relaciones educativas. De ella depende, en gran medida, la percepción del otro de sí mismo y sus posibilidades de tomar la palabra como uno más en la construcción social. "Acá nos tratan bien, nadie te discrimina" "Además te ayudan a aprender (...) y son del palo" (jóvenes del círculo de estudio de la organización)

Las preguntas sobre la enseñanza, más allá de los marcos escolares, ponen en todo tiempo y lugar en juego el problema del lugar que se le da al otro, de las posibilidades que se le otorgan no sólo desde los educadores, sino desde toda la sociedad.

Pueden dividirse las estrategias mencionadas en dos grandes grupos, aquellas que surgen explícitamente desde lo escolar (buscando generar nuevos formatos escolares) y aquellas que surgen desde la sociedad civil. Se detallará acerca de ambos grupos a continuación.

3.1.1 Escuelas inclusivas

Dentro de este grupo se encuentran las experiencias que procuran modificar la configuración de las escuelas de manera de incrementar su potencialidad como agencias de inclusión de nuevos contingentes sociales.

Más allá de las diferencias específicas en las propuestas, un rasgo común que se advierte en las distintas experiencias, es la creación de nuevos formatos para las escuelas que permiten favorecer la incorporación al tiempo que procuran reducir las brechas educativas.

De este modo, cuando se trata de la incorporación de los sectores más vulnerables a la escolarización se crean instituciones con formas organizativas renovadas a fin de superar los obstáculos que plantean las escuelas “tradicionales” para la inclusión de estos grupos sociales.

El supuesto que sostiene a estos modelos implementados es la potencialidad que presenta el vínculo de la escuela con la comunidad a los efectos de optimizar los aprendizajes. Estas propuestas se estructuran a partir de la idea que el desarrollo de la comunidad posibilita la transformación de la cultura de la escuela y viceversa.

Un caso para poder tomar como ejemplo es el las políticas implementadas en los últimos años en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la creación de establecimientos denominados “escuelas de reingreso”. Otra experiencia que se desarrolla en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires es la de las denominadas “escuelas-fábrica”.²³

Las propuestas caracterizadas hasta aquí plantean la modificación de los formatos escolares tradicionales para generar posibilidades de inclusión en las escuelas, confluyen así estrategias de enseñanza innovadoras que se esfuerzan por contraponerse a las prácticas escolares tradicionales. Los denominados “nuevos formatos escolares” intentan flexibilizar los cánones de la escuela tradicional en términos de abordajes del currículo, de apoyo a los estudiantes y de adecuación a las características de las poblaciones que intentan alcanzar.

3.1.2 Otras estrategias: Organizaciones de la sociedad civil

El segundo grupo antes mencionado es el de aquellas estrategias de inclusión que no surge explícitamente de la escuela sino de la sociedad civil.

Este grupo está conformado por un sector de organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil (ONG u OSC) que han ido surgiendo y consolidándose en los últimos años. Aquellas relacionadas con la pobreza y la exclusión han adquirido primordial importancia, aunque existen muchas otras dedicadas a amplias temáticas.

Estas organizaciones constituyen un conjunto heterogéneo que incluye fundaciones privadas, ONG de desarrollo y promoción, integradas por profesionales, y ONG de base.

Por tratarse de un fenómeno relativamente novedoso, existen diferentes definiciones y taxonomías sobre las ONG a nivel nacional e internacional. En este caso se considerarán como asociaciones sin fines de lucro legalmente constituidas que brindan servicios, movilizan intereses, alientan la autonomía y actúan como propulsoras para mejorar las condiciones de vida y las oportunidades de los ciudadanos.

Las ONG de base son aquellas que por lo general presentan un núcleo reducido de organizadores, una estructura interna simple, un ámbito de acción eminentemente local y una orientación hacia problemas concretos de la comunidad, sus miembros son beneficiarios o integran la comunidad en la que se encuentra.

La participación de las organizaciones de la sociedad civil en la gestión actual de las políticas educativas es mucha. En Argentina existe el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad (CENOC), que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Es una institución que tiene registradas alrededor de diez mil OSC. Las estimaciones indican que debe haber 20 mil, aunque otros llegan a 40 mil.²⁴ Es difícil llegar a un número exacto ya que muchas no se encuentran aún registradas.

Las organizaciones de este estilo que trabajan en educación en Argentina se dedican a temas como inclusión, promoción de la lectura, acompañamiento a escuelas rurales, capacitación docente, mediación y prevención de la violencia, promoción de valores, cuidado de la salud y nutrición infantil, educación ambiental, provisión de becas, investigación educativa, aprendizaje en servicio, jardines maternos, apoyo escolar, recreación y deportes, etc.

El hecho de que haya adolescentes que están fuera de la escuela hace que el alcance del trabajo de estas organizaciones sea fundamental, además al tener éstas una gran inserción barrial, permiten un saber y conocimiento acumulado

que no sería posible desde “fuera”. “No te conocen, se piensan que porque vivís en una villa, no sé, pero cuando la gente como los de acá (se refiere a la organización) viene y te quiere conocer, se da cuenta, que vos podés un montón de cosas” (Joven participante del taller de música de la organización)

Entonces, este sector formado por organizaciones de base, de desarrollo y de investigación debe ser un socio estratégico de la escuela y del Estado en procesos de desarrollo local. Desde este posicionamiento puede construirse la inclusión como proceso dinámico y continuo que recorre los distintos ámbitos en los cuales se despliega la vida de los adolescentes y jóvenes: su familia, su comunidad, las instituciones y las políticas públicas.

3.1.3 El desarrollo local

El desarrollo local es concebido como un proceso de crucial importancia ya que parte de y atraviesa a la comunidad y a sus miembros, con referencia territorial, en un tiempo histórico dado que presenta características únicas que lo definen en el campo cultural, político y económico, otorgándole una singularidad. En estos procesos confluyen actores, sectores, intereses, valores, creencias, conflictos y la creatividad para diseñar propuestas que propicien la construcción del proyecto particular de un territorio. Cuando estas dimensiones convergen, el desarrollo local es construido desde “adentro” por los propios miembros de una comunidad. En ese gran proyecto de comunidad, organización y participación ciudadana, se fijan prioridades y se busca potenciar los recursos existentes de cada sector en el marco de una planificación integrada.

En este enfoque, las organizaciones comunitarias son actores fundamentales para promover junto al Estado la emergencia de este escenario.

El acercamiento e inserción territorial, el conocimiento de la situación social, económica y de los protagonistas, hacen a las organizaciones de una comunidad actores claves para construir consenso, motivar el diálogo y anclar la articulación en acciones concretas, informaciones y recursos. Estas interrelaciones cargadas de valores y prácticas democráticas constituyen el capital social necesario para promover el desarrollo local.

Existen organizaciones en cada comunidad que vienen desde hace años trabajando comprometidamente con amplia inserción territorial, probada experiencia y vasto conocimiento. Esa experiencia es deseable para partir de

ella y construir lazos sociales para que las organizaciones sociales continúen siendo canales de participación ciudadana

El trabajo en conjunto apunta a recuperar la experiencia, los recursos y los conocimientos de cada comunidad en función de un mismo fin. La gestión asociada (Estado, sociedad civil y sector privado) aporta nuevas miradas y aprendizajes acerca de la misión de cada una de estas esferas y las potencia en vista a alcanzar objetivos compartidos.

4. El arte, un camino hacia la inclusión y la ciudadanía

4.1 El papel de las organizaciones sociales

Varias experiencias de la sociedad civil y del Estado, como parte de un activo movimiento en todo el país, han conseguido en Argentina convertir la expresión artística en una poderosa herramienta de inclusión de adolescentes que por distintos motivos han atravesado experiencias de exclusión.

Estas organizaciones dan a los jóvenes oportunidades para desarrollar sus capacidades de creación y su autonomía y para construir lazos de pertenencia, a través de la danza, del teatro, de la música, de las artes visuales y de otros emprendimientos productivos artísticos, en los que se vinculan con la comunidad y construyen sus propios proyectos de vida. Estas experiencias conciben el arte como una herramienta para la inclusión, la regeneración de los vínculos comunitarios, y como un derecho humano para todos y todas. Desde estas organizaciones, el arte también es visto como un mecanismo para generar nuevas formas de participación y organización comunitaria que posibiliten exigir y promover cambios en el presente de los jóvenes y de su comunidad. Estas organizaciones comunitarias a partir del arte permiten que los jóvenes sean protagonistas y participen de forma sostenida en la

construcción de su ciudadanía y en la cultura comunitaria. Se busca que las decisiones se tomen de forma consensuada, trabajando en conjunto.

Los espacios lúdicos que brindan estas organizaciones permiten a los jóvenes fortalecer la autoestima, los vínculos y el humor en ambientes de integración y educación. El hecho de proponerle a un joven que siempre se ha encontrado en una situación de ser “pospuesto”, que en un “aquí y ahora” va a ser capaz de crear, lo recoloca en una posición de igualdad, de ser sujeto creativo. Incluso este mismo proceso creativo, que da voz y protagonismo al joven, va a hacer surgir la necesidad de saber más. En estos espacios se generan vínculos para que los individuos con una relación precaria con las instituciones de educación, reencuentren un camino hacia estos ámbitos. La Red Latinoamericana de arte para la transformación social nuclea las organizaciones latinoamericanas que trabajan desde esta perspectiva buscando articular experiencias de tipo barrial, local y regional para generar transformaciones concretas.

Los distintos países de la región están impulsando programas que tienen por finalidad lograr que todos los adolescentes -la franja más golpeada por la exclusión educativa- vuelvan a la escuela, permanezcan y aprendan en ella. En la Argentina se están generando proyectos desde estas organizaciones civiles para que adolescentes y jóvenes con menores oportunidades sociales, conjuntamente con docentes, educadores populares, dirigentes de organizaciones comunitarias y jóvenes, desarrollen criterios y experiencias de inclusión educativa no restringidas al proceso de escolarización formal. Estas experiencias se orientan a la conformación de comunidades de aprendizaje que pueden desplegarse en sistemas diferenciados (formal, no formal, medios de comunicación, Internet, etc.), ámbitos múltiples (escuela, familia, organizaciones, etc.), contenidos y metodologías de procedencia polivalente, todos ellos sustentando las prácticas en las que los sujetos se ven implicados: diferentes lugares de aprendizaje, también extraescolares, que enriquecen la trayectoria de inclusión de los jóvenes en los espacios formales.

5. Trabajo de campo

5.1 Estrategia metodológica: teórica y empírica

La indagación realizada parte de un abordaje cualitativo. En ella se utiliza como técnica de investigación la observación participativa y el análisis de documentos. Dicho análisis se realizó sobre un caso único, seleccionado de manera intencional tomando como criterio la existencia de una propuesta vinculada al arte y el trabajo con niños y jóvenes provenientes de hogares considerados en situaciones vulnerables, con necesidades básicas insatisfechas.

Según las características descritas, se ha seleccionado una organización situada en un barrio del partido de Vicente López, al norte del Gran Buenos Aires.

El estudio presentado aquí tiene como universo de análisis a los jóvenes que forman parte y asisten a la organización mencionada. La mayor parte de estos jóvenes pertenecen a familias que están atravesadas por condiciones de vida pauperizadas. La mayoría de ellas instaladas en el barrio en un proceso de asentamiento no legal de tierras y fábricas que tuvo

lugar allí. Los adultos jefes/jefas de hogar se encuentran en la actualidad desempleados o bajo relaciones laborales profundamente deterioradas. Un número importante desarrolla actividades de cuentapropismo. Prácticamente todas las familias son receptoras de diversos subsidios estatales referidos a la alimentación, la desocupación y asistencia a la pobreza. Para realizar el trabajo se han realizado 3 observaciones participativas en talleres y 1 observación participativa en un Encuentro cultural al que asistieron 100 personas (los jóvenes y sus familias).

Antes de presentar los resultados, será conveniente realizar una descripción de la organización seleccionada que permita enmarcar la tarea realizada.

5.2 Descripción de la organización

La organización es una iniciativa que ha nacido entre un grupo de jóvenes voluntarios, jóvenes del barrio en donde se encuentra situada y vecinos motivados por la idea de querer construir una forma de vincularse de manera comunitaria.

Se ha formado un equipo interdisciplinario (maestros, profesores, Lic. en Trabajo social, Lic. en ciencias de la educación, Lic. en psicopedagogía, Abogados y talleristas en diferentes temáticas). Con esta conformación esperan dar respuesta y/o contener a la problemática del barrio. El equipo busca articularse con diferentes organizaciones de la comunidad e instituciones (locales, provinciales y nacionales) a fin de contribuir a la construcción de un tejido social.

La organización está ubicada en el barrio Las Flores, en el partido de Vicente López de la zona norte del Gran Buenos Aires. Funciona en dos espacios distintos, en una casa cedida a la Red de trabajo comunitario "XX" y en el taller San José, que depende de la Parroquia "XYY".

El barrio es una villa de emergencia en la que viven más de 5000 personas en condiciones de importante vulnerabilidad y hacinamiento. Un 40% de la

población está conformada por niños y jóvenes. Una gran parte de la población proviene del noreste de Argentina y de Paraguay.

Según el censo barrial elaborado en el 2005, la población se distribuye del siguiente modo:

Cuadro N° 1: Distribución de la población barrio Las Flores – Provincia de Buenos Aires

	Cantidad
<i>Población total del barrio Las Flores</i>	5231
<i>Cantidad de Viviendas</i>	1131
<i>Distribución por edades de la población en estudio</i>	
<i>Niños 0 – 13</i>	1799
<i>Adolescentes 14 – 18</i>	564
<i>Jóvenes</i>	313

Fuente: Censo Barrial 2005, realizado por la red de trabajo comunitario XX

El 18% de los adolescentes y jóvenes se encuentra en situación de exclusión educativa (ya sea por el no acceso al sistema, por fracaso escolar y abandono o por reiteradas situaciones de repitencia).

En la organización funcionan diferentes espacios para niños, jóvenes y adultos del barrio:

- *Círculos Comunitarios de Estudio:* un espacio donde los jóvenes se encuentran para estudiar y reflexionar. Participan jóvenes de 14 a 20 años.
- *Grupo de jóvenes:* este es un espacio de reflexión comunitaria junto con los jóvenes de 15 a 20 años.
- *Recreación:* se compone de diferentes talleres artísticos para niños (escultura, pintura, historietas, etc.) a través de los cuales se busca generar nuevas formas de relacionarse. Participan niños de 12 a 14 años
- *Taller de Hip-Hop:* un espacio donde aprenden a expresarse con la música a través del cuerpo, como forma de contención. Participan niños de 4 a 14 años.

- *Taller de Danzas*: espacio donde se promueve el cuidado del cuerpo, utilizando como herramienta la danza y afianzando los vínculos. Participan niñas de 5 a 12 años.
- *Taller de música*: taller de teoría musical, guitarra, teclado y percusión para jóvenes de 14 a 17 años.
- *Biblioteca*: se propone brindar un clima para poder estudiar y leer.
- *Encuentros Culturales*: Encuentros por la iniciativa que impulsa a relacionarse con las personas que viven en el barrio y aquellas que no, para compartir un espacio, dialogar, y reconocerse con respeto. Han estado participando aproximadamente 120 personas en cada uno.
- *Armado de huerta*: Actividad realizada junto con la Escuela de Adultos. 6 jóvenes de 15 a 18 años.
- *Taller de macramé*: taller de armado de bijouteri en diversos materiales. Participan jóvenes de 15 a 18 años.
- *Ñande- Ñe*: espacio de reflexión para el equipo que lleva adelante la organización
- *Cena con madres*: brinda la posibilidad para encontrarse con las madres de los niños y jóvenes del barrio y construir vínculos que les permitan acompañarlos.

La organización nació en diciembre de 2004, como un grupo de voluntario/as trabajando conjuntamente con el apoyo escolar San José, dependiente de la Parroquia “XYY”. Como primeras actividades realizaron campamentos y a partir de este primer encuentro con los jóvenes comenzó la construcción de un proyecto educativo-artístico-cultural que diese respuesta y/o contención a las problemáticas que se habían identificado en las anteriores actividades (alejamiento y exclusión de las instituciones educativas, desintegración familiar, situaciones de vulnerabilidad, drogadicción, baja autoestima...)

En el año 2005 se comenzaron a desarrollar actividades culturales todos los sábados, con niños y niñas de 10 a 14 años y jóvenes de 14 a 18 años. Las actividades se basaron principalmente en talleres con técnicas artísticas y creativas como herramienta para la educación en valores y la construcción de vínculos.

Ha medida que el grupo fue creciendo se comenzó a generar la necesidad de compartir con el barrio y con vecinos que no viven allí. Es así que cuatro

veces al año se realizan Encuentro Culturales, con los cuales se pretende hacer entrar en diálogo el “afuera” y el “adentro” del barrio. Estos encuentros permiten potenciar la identidad del barrio para que sea revalorada y comunicable, desde el arte, la cultura y la participación.

A partir del 2006 se constituyó un grupo de teatro con jóvenes, con los cuales se realizó una obra en el festejo barrial de Día del Niño (del cual participan hace cinco años distintas organizaciones e instituciones escolares cercanas al barrio).

Durante el año 2007 se mantuvieron los espacios anteriormente mencionados y se crearon dos nuevos: Círculos Comunitarios de Estudio y Taller de Radio comunitaria –Ñe-. Ambos espacios orientados a fortalecer la expresión, comunicación y sociabilización de conocimientos de los y las jóvenes.

También en ese año se comenzaron a realizar las actividades en el espacio físico cedido por la Municipalidad de Vicente López a la red de trabajo comunitario XX. Este espacio se ha constituido en una verdadera oportunidad para la construcción de una casa donde logran encontrarse con los niños y jóvenes del barrio desde el arte, la cultura y la educación para estar en el barrio cuidando y valorando la vida. Esta posibilidad permitió fortalecer la propuesta de la organización.

A partir de haberse establecido y fortalecido la organización, se ha logrado la vinculación con las escuelas cercanas al barrio, tomando acciones conjuntas tanto de prevención, como de reparación (el regreso a la escuela de jóvenes que estaban fuera de ella). Al ser la organización un espacio que es apoyado por la municipalidad de Vicente López, se ha logrado por esa vía establecer dicho vínculo.

Se busca que aquellos que han sido excluidos del sistema puedan reingresar, generando junto con la escuela alternativas que permitan resolver las situaciones por las cuales los jóvenes no han podido permanecer en la escuela. Volver a vincular al joven con la institución educativa es un primer paso, que se trabaja junto a la familia, para poder volver a relacionarse con ese espacio con el cual hubo un fuerte quiebre. Por otro lado, los talleres de expresión, de arte y de estudio que se realizan en la organización permiten a los jóvenes reconstruir el sentido de pertenencia y de contención. El espacio que brinda la organización para la expresión artística, dentro de un encuadre flexible pero contenedor, otorga la posibilidad a los jóvenes de desarrollar

capacidades de creación y autonomía, de construir lazos necesarios para la vida en sociedad. “Al ser valorados por quienes son hoy, por lo que pueden hacer ahora, y darles la confianza de que pueden hacerlo bien, los chicos empiezan a tener voluntad de crecer, de aprender y de relacionarse con las instituciones de las que estaban excluidos.” (Joven coordinador de la organización)

La organización funciona como vínculo con las instituciones educativas y a su vez como espacio de construcción donde se generan nuevas maneras de vincularse socialmente y en comunidad.

El proyecto de la organización es seguir generando espacios que puedan modificar la realidad social, educativa y cotidiana de niños y jóvenes conviviendo en un clima familiar, de respeto mutuo y confianza que les permita construir vínculos distintos, basándose en el pensamiento crítico, la reflexión y la creatividad, no solo para lograr incluirse y formar parte, sino también para poder construir y buscar alternativas a los modelos que excluyen.

6. Análisis de los datos

A continuación se presenta el análisis de la información registrada utilizando como técnica de investigación la observación participativa y el análisis de documentos.

En las palabras de los jóvenes que forman parte de la organización y sus familias se distinguen con claridad la percepción acerca de cuales son para ellos las condiciones que impulsan a la exclusión educativa en todas sus formas: la pobreza, la falta de trabajo de los padres, la exigencia de recursos materiales, la falta de interés de los profesores, los problemas familiares y la discriminación. *“Por algo está el colegio, pero cuando no te entienden... yo me fui, los profesores no te ayudaban, te pedían cosas siempre, yo no iba...”* (Joven de la organización)

“... a veces es como que ni te miran, no saben tu nombre, y si lo saben es para algo malo” (Joven de la organización, refiriéndose a la escuela)

Esta percepción está acompañada de una imagen de la escuela que se caracteriza como cerrada, excluyente y lejana a la realidad que vive esta

población. A su vez, los profesores y personas que conforman las instituciones educativas son descriptos como faltos de interés, desmotivados e indiferentes a la situación de cada alumno. *“...a mi hijo lo dejaron libre, en la escuela, y dejó, se fue porque no le escucharon las razones, me ayudaba a mí (...) después no quiso volver y yo le decía, pero ¿cómo haces? en la escuela tampoco es que lo llamaba locos por que vuelvan, habrán dicho: mejor, uno menos”* (madre de un joven de la organización)

Paralela a esta concepción, aparece la percepción de la escuela como necesaria e importante, en ella se vislumbra una débil promesa de inclusión y movilidad social, como punto de partida para salir adelante y modificar una situación. Este concepto aparece como una idea que es transmitida desde los padres. *“Yo repetí bocha de veces, y me fui, no me gusta la escuela, pero ahora quiero terminar, tengo que estudiar (...), mi vieja también dice, si no, no sos nadie y.chau fuiste”* (joven de la organización)

“Yo quiero que vaya a la escuela, y conmigo también hablan acá, y puedo venir y ayudamos entre todos. Hasta el barrio, que acá hay de todo, pero no somos todos chorros y eso, eso piensa la gente, y bueno, así nos podemos juntar y ver que podemos hacer para estar mejor” (madre de un joven de la organización)

Frente a las condiciones de exclusión mencionadas, los jóvenes perciben también ciertos factores como facilitadores de la inclusión educativa, estos son: la provisión de materiales, el acceso a las bibliotecas, el reconocimiento de cada uno como sujeto, la posibilidad de participación y diálogo y el interés de los docentes por ellos. Muchos de estos factores inclusivos que desearían percibir en la escuela, son reconocidos por ellos como características de la organización de la cual forman parte.

“Acá nos tratan bien, nadie te discrimina”

“A mí me va mejor, acá si no entiendo me explican y nos ayudamos entre todos”

“Acá podés venir y siempre te esperan bien, te prestan los libros y no te miran mal si no podés traer materiales, entre todos te ayudan”

“No te conocen, se piensan que porque vivís en una villa, no sé, pero cuando la gente como los de acá viene y te quiere conocer, se da cuenta, que vos podés un montón de cosas”

Se genera de esta manera una imagen acerca de la organización y de ellos mismos como participantes activos de ella.

Otro punto que es percibido como factor de inclusión social y alternativa a la exclusión, es el desarrollo de actividades artísticas. Identifican en la práctica de estas, la posibilidad de elegir, la libertad de crear, el ser capaces de hacer por ellos mismos y ser reconocidos por ello.

“Yo toco la guitarra, ya desde el año pasado, me gusta, te dan ganas de venir, aprendes y te divertís, te expresas y te descargas, es como lo que te pasa y lo que sos sale por la música (...) yo quiero seguir, y te pones las pilas ”

“Me gusta porque puedo elegir, decir lo que quiero aprender y me escuchan, puedo elegir si no estoy de acuerdo”

También destacan la posibilidad de expresarse libremente a través de distintos lenguajes, ser respetados por lo que hacen, poder participar y tomar decisiones en conjunto.

“Es algo que yo puedo hacer y no estás en la calle y todos te respetan acá por lo que hacés y si algo no te gusta, lo podés decir y elegimos entre todos y podemos cambiar lo que no nos cabe”

“Mi viejo me decía que para qué iba a tocar la batería, que no pierda el tiempo con los tamborcitos, pero yo seguí, y me sale bien, la gente piensa que uno no puede hacer esas cosas, no sé por qué”

La visión de ellos mismos, que perciben desde la organización, contrasta con la mirada ajena de aquellos que no pertenecen al barrio. “(...) pero a la gente le da miedo venir, siempre te afanan, ahí nomas y todos no somos así”

La percepción de los jóvenes y sus familias coinciden en su mayoría en sus percepciones acerca de los factores inclusivos y las condiciones que impulsan hacia la exclusión educativa y social. Todos coinciden en valorar y considerar a la organización, y al desarrollo local que la misma fomenta, como factores fundamentales para favorecer la inclusión. Los jóvenes que participan en los talleres artísticos perciben estas actividades como un medio que les permite expresarse y desarrollarse a la vez que pertenecen a un grupo que les permite elegir, tomar decisiones y ser respetados por lo que hacen.

Las visiones y objetivos de quienes coordinan la organización, coinciden con las percepciones de los jóvenes y familias que forman parte de ella. “... *nuestra propuesta además es que la persona que se fue, por la razón que sea, pueda volver a incluirse, pero no incluirse en el sistema que existe y ya, sino que pueda pensar críticamente ese sistema, hay que reconstruir, y darles a los chicos la posibilidad de ver estas cosas*” (Joven coordinador de la organización)

7. Conclusiones

A partir del análisis bibliográfico y del trabajo de campo realizado en la organización ya descrita, se logra arribar a distintas conclusiones.

Se han analizado las distintas perspectivas por las cuales pueden ser pensadas la exclusión y la inequidad educativa, desde la imposibilidad de acceder al sistema formal de educación, pasando por el perder su pertenencia, hasta la “exclusión inclusiva” de los que están aparentemente incluidos en el sistema, pero no aprenden lo básico, necesario y fundamental.

Pueden encontrarse en las palabras de los jóvenes con los que se ha conversado, las condiciones que ellos visualizan como determinantes de la exclusión educativa: la pobreza, la falta de trabajo de los padres, la exigencia de recursos materiales, la falta de interés de los profesores, los problemas familiares y la discriminación. Esta percepción es compartida también por las familias. “... *a mi hijo lo dejaron libre en la escuela y dejó, se fue porque no le escucharon las razones, me ayudaba a mí (...) después no quiso volver y yo le decía, pero ¿cómo haces? en la escuela tampoco es que lo llamaban desesperados por que vuelva, habrán dicho: mejor, uno menos.*” (Madre de un joven que asiste a la organización)

Frente a esta realidad, espacios con las características de la organización con la cual se ha trabajado, son percibidos por quienes a ellas asisten, como alternativas a las condiciones de exclusión mencionadas. Los jóvenes reconocen como factores facilitadores de la inclusión educativa: la provisión de materiales, el acceso a las bibliotecas, el reconocimiento de cada uno como sujeto, la posibilidad de participación y diálogo y el interés de los docentes por ellos. *“Por algo está el colegio, pero cuando no te entienden... yo me fui, los profesores no te ayudaban, te pedían cosas siempre, yo no iba, pero ahora voy a volver, y bueno, pensé, acá me ayudan también, como que les importás, te llaman si no venís, quieren que vos estés bien y que aprendas y pienses”* (joven que asiste a la organización)

Estas organizaciones de la sociedad civil hacen hincapié en que no hay nada de natural en los fracasos sociales y educativos, sino que los mismos son causados fundamentalmente por los condicionamientos materiales y simbólicos que están distribuidos en forma desigual en las sociedades y en las escuelas. Buscan brindar a través del arte la posibilidad de que los jóvenes sientan pertenencia, posibilidad de ser, de expresarse y de hacer. Al lograr esto, y mediante la regeneración de los vínculos comunitarios, se genera el camino para la inclusión social y educativa. *“... se busca ponerse de acuerdo con las familias y acompañar, luego se busca que al volver a la escuela, se pueda poner al tanto de qué es lo que sucedió, cuál fue la problemática, qué pasó con la vida de la persona que no estuvo y por qué se fue; no siempre vuelven a la misma escuela y no es fácil, pero de a poco...”* (Joven coordinador de la organización) La combinación de visibilidad y sentimiento de y hacia el otro, tiene una gran importancia en las relaciones educativas. De ella depende, en gran medida, la percepción del otro de sí mismo y sus posibilidades de tomar la palabra como uno más en la construcción social. *“Acá nos tratan bien, nadie te discrimina” “Además te ayudan a aprender (...) y son del palo”* (jóvenes del círculo de estudio de la organización)

Estos espacios surgidos de organizaciones sociales civiles conciben al arte y sus expresiones como elementos para la construcción de la dignidad, que permiten trabajar construyendo redes y lazos necesarios y brindando oportunidades para que los jóvenes de distintas edades puedan desarrollar sus capacidades de creación y autonomía. *“Yo toco la guitarra, ya desde el año pasado, me gusta, te dan ganas de venir, aprendés y te divertís, te expresás y*

te descargás, es como que lo que te pasa y lo que sos sale por la música (...)
(joven participante del taller de música)

A su vez, la perspectiva artística aporta, desde sus distintos lenguajes, entender de manera más flexible y ampliar las modalidades típicamente escolares de simbolización permitiendo un abanico más amplio de formas de expresión, comprensión y reflexión en los distintos ámbitos de la sociedad.

Un punto de suma importancia en el sector formado por las organizaciones de la sociedad civil es el desarrollo local. Desde el mismo puede construirse la inclusión como proceso dinámico y continuo que recorre los distintos ámbitos en los cuales se despliega la vida de los adolescentes y jóvenes: su familia, su comunidad, su barrio, las instituciones y las políticas públicas.

El desarrollo local es concebido como un proceso de crucial importancia ya que parte de y atraviesa a la comunidad y a sus miembros. En este proceso confluyen actores, sectores, intereses, valores, creencias, conflictos y la creatividad para diseñar propuestas que propicien la construcción del proyecto particular de un territorio. El desarrollo local es construido desde “adentro” por los propios miembros de una comunidad. En ese gran proyecto de organización y participación ciudadana, se fijan prioridades y se busca potenciar los recursos existentes de cada sector en el marco de una planificación integrada.

Los jóvenes y sus familias perciben una mirada que no es externa a ellos cuando se llevan a cabo iniciativas desde esta perspectiva. *“No te conocen, se piensan que porque vivís en una villa, no sé, pero cuando la gente como los de acá viene y te quieren conocer, se dan cuenta, que vos podés un montón de cosas”* (joven participante del taller de música)

El trabajo en conjunto apunta a recuperar la experiencia, los recursos y los conocimientos de cada comunidad en función de un mismo fin.

Más allá de la inclusión a las instituciones formales de educación, se apunta también a la transformación, a la reflexión acerca de las causas y perspectivas de la exclusión y a la posibilidad de cambio. Desde las instituciones educativas, la sociedad civil y el Estado es necesario plantear nuevas construcciones sociales y formatos que, articulándose, permitan vislumbrar a la escuela como posibilidad democratizadora. Realizar este proceso desde una perspectiva artística, es sólo una opción entre todas las posibles. Hacerlo desde el trabajo en conjunto apunta a movilizar la sociedad y las instituciones para comenzar a

caminar hacia una sociedad en la que se ofrezcan múltiples posibilidades de aprender, tanto en la escuela como en los ámbitos económicos, sociales y culturales.

8. Bibliografía citada

Academia Argentina de Letras. Diccionario Kapelusz de la Lengua Española. Buenos Aires: Editorial Kapelusz; 1979

Aguerrondo I, Escuela, Fracaso y pobreza: cómo salir del círculo vicioso. Buenos Aires; 1995

Resumen Disponible en Internet: <http://biblioteca.uahurtado.cl/cgi-bin/wxis.exe> [Citado el 3 de Noviembre de 2007]

Appendino M. A, Heredia M.A, Nanini M.E, Teixeira C.S, El arte como experiencia de aprendizaje. Buenos Aires; 1989. Resumen Disponible en Internet: <http://biblioteca.uahurtado.cl/cgi-bin/wxis.exe> [Citado el 10 de Noviembre de 2007]

Bourdieu P. Las estructuras sociales de la economía. Buenos Aires: Manantial; 2002.

Braslavsky C. La discriminación educativa en la Argentina. Buenos Aires: Miño y Dávila editores; 1985.

Castel R. Las Trampas de la Exclusión. Trabajo y utilidad social. Buenos Aires: Topia Editores; 2004.

Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI presidida por Delors J. La sociedad encierra un tesoro. Madrid: Santillana Ediciones Unesco; 1996

Croce A. Presentación de la perspectiva de las Organizaciones de la Sociedad Civil. Jornadas de Presentación Programa Nacional de Inclusión Educativa todos a estudiar; 2004 Septiembre 23-24; Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires: Ministerio de Educación; 2004.

Disponible en Internet:
<http://www.me.gov.ar/todosaestudiar/docs/conferInet2004.pdf> [citado el 12 de Mayo de 2008]

Dubatti J, Pansera C, compiladores. Cuando el Arte da respuestas, 43 proyectos de Cultura para el Desarrollo Social. Buenos Aires: Ediciones Artes Escénicas; 2002.

Fernández M.A, Lemos M.L y Wiñar D.L. La Argentina fragmentada. El caso de la educación. Buenos Aires: Miño y Dávila editores; 1997.

García Huidobro J.E, La contribución de las organizaciones no gubernamentales de desarrollo a la educación de los pobres. Buenos Aires; 1989. Resumen Disponible en Internet: <http://biblioteca.uahurtado.cl/cgi-bin/wxis.exe> [Citado el 3 de Noviembre de 2007]

Gardner H. Educación artística y desarrollo humano. Buenos Aires: Paidós; 1994.

Kaplan C. La escuela: una segunda oportunidad frente a la exclusión. De la discriminación oculta a la democratización de la escuela. Buenos Aires: Ed. Novedades Educativas; 2005.

Krichesky M compilador, Duro E, Vitar A, Feldman D, Croce Alberto, Kaplan C, et al. Adolescentes e inclusión educativa, un derecho en cuestión. 1ª ed. Buenos Aires: Novedades Educativas; 2005.

Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, Las condiciones de enseñanza en contextos críticos. 1a ed. Buenos Aires: Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación. Proyecto Hemisferio; 2006.

PREAL. Informe del Progreso Educativo en América Latina 2006: Cantidad sin Calidad. Consejo Consultivo del Programa de Promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe; 2006.

Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Disponible en internet <http://www.undp.org/spanish> [citado el 20 de Diciembre de 2007]

Read H. Educación por el arte. 2ª.ed. Buenos Aires: Paidós; 1977.

Santillán L, La construcción social del problema de la educación: un estudio antropológico desde la perspectiva y los modos de vida de los grupos familiares. Buenos Aires: Intersecciones Antropológicas; 2006. Disponible en Internet: <http://www.scielo.org.ar/pdf/iant/n7/n7a27.pdf> [Citado el 10 de Noviembre de 2007]

Tenti, E. Civilización y descivilización. Norbert Elías y Pierre Bourdieu intérpretes de la cuestión social contemporánea. Revista Sociedad 1999; 14.

Tiramonti G, Arroyo M, Montes N, Nobile M, Poliak N, Sendón M, Ziegler S. Nuevos formatos escolares para promover la inclusión educativa. Un estudio de caso: la experiencia Argentina. Buenos Aires: Centro de Estudios para América Latina y la Cooperación Internacional (CeALCI); 2007 Disponible en internet: http://www.flacso.org.ar/educacion/imagenes/informe_formatos_escolares.pdf [citado el 15 de Marzo de 2008)

Universidad Católica Argentina. 3er informe de la deuda social en argentina: Progresos sociales 2004-2006. Buenos Aires: Programa del observatorio social Nacional del Departamento de Investigación Institucional, dependiente del Instituto para la integración del saber; 2006.

Zanotti L.J, Los objetivos de la escuela media. Buenos Aires: Kapelusz; 1994

9. Bibliografía consultada

Bruner J, La educación Puerta de la Cultura. Madrid: Visor; 1997

Bruner J, Realidad mental y mundos posibles los actos de la imaginación que dan sentido a la experiencia. Barcelona: Gedisa editorial; 2004

Dewey J, Experiencia y educación. Buenos Aires: Losada; 1967

Filmus D, Kaplan C, Miranda A, Moragues M, Cada vez más necesaria, cada vez más insuficiente: la escuela media en épocas de globalización. Buenos Aires: Santillana; 2001

Kit I, La expansión de las oportunidades educativas de la población en situación de pobreza. Buenos Aires: UNICEF; 2004

Morin E, Los siete saberes necesarios para la educación del futuro. París: Unesco; 1999

Sardelich M.E, La escuela como obra de arte: un concepto de Augusto

Rodrigues. Bahía: Universidad de Feira Santana; 2003

10. Anexos

Observaciones Participativas

El espacio donde se realizan los encuentros es “Nuestra Casa”, así es como todos lo llaman. Es una casa con una cocina grande, un espacio de estar grande, una habitación con biblioteca (“Sofía”) donde se realizan los círculos comunitarios de estudio; hay un pequeño patio entre dos pasillos y luego una última habitación para realización de otros talleres. Las paredes se encuentran pintadas por los jóvenes (algunas con frases, murales y dibujos) y todo el mobiliario ha sido obtenido por medio de donaciones de gente del barrio o conseguida por los jóvenes organizadores del lugar.

1ª Observación participativa:

Martes- 19 hs

Círculo Comunitario de estudio

(Jóvenes entre 14 y 18 años)

REGISTRO	COMENTARIOS	ANÁLISIS
----------	-------------	----------

<p>La reunión se realizó en el espacio de la biblioteca. En un primer momento se encontraban en la sala 10 jóvenes, minutos mas tarde llegaron otros 4 jóvenes. Distribuidos en dos mesas y con la presencia de dos jóvenes colaboradores de la organización (un Licenciado en Ciencias de la Educación y una Profesora de escuela Primaria). Algunos tenían cuadernos y otros, hojas de papel de carpeta. Los jóvenes saludan, me presentan y me acerco. El ambiente es distendido y alegre aunque muchos de los jóvenes se muestran cansados, bostezando y recostando la cabeza sobre la mesa. Conversan y se preguntan cosas entre ellos, denota un ambiente de conocimiento mutuo y confianza. Uno de los jóvenes de la fundación se va y vuelve trayendo un mate, comienza a compartirlo y con una broma les dice a los demás jóvenes que comiencen a trabajar.</p> <p>Algunos comienzan a leer y otros hacen preguntas. No trabajan con una temática determinada, cada uno con su tema y algunos conversan. Todos se llaman por sus nombres.</p> <p>Me acerco a dos jóvenes que están conversando y los saludo.</p>	<p>El barrio es una zona que es evitada habitualmente por las personas que no viven</p>	<p>Percepción</p>
---	---	-------------------

<p>Hablo con ellos. Cuentan que en la casa se sienten cómodos, hacen bromas entre ellos. "Acá nos tratan bien, nadie te discrimina" "Además te ayudan a aprender (...) y son del palo", agrega el otro.</p> <p>Les pregunto: ¿y en la escuela?</p> <p>"Y ahí, no siempre, a veces es como que ni te miran, no saben tu nombre, y si lo saben es para algo malo"</p> <p>Me preguntan porque fui ahí, se mostraban sorprendidos "(...) pero a la gente le da miedo venir, siempre te afanan, ahí nomas y todos no somos así"</p> <p>La hora de estudio continúa tranquila, en un ambiente amigable, pero cumpliendo el objetivo, todos están realizando alguna tarea, más allá de las pequeñas charlas que surgen. Cuando me retiro me saludan: "chau amiga, volvé eh"</p>	<p>de allí.</p> <p>El ambiente fue muy amigable y todos se mostraban contentos de que estuviera allí y que me interesara por lo que hacían allí.</p>	<p>acerca de la organización.</p> <p>Imagen de la escuela.</p> <p>Percepción de exclusión</p> <p>Percepción acerca del barrio y de la mirada ajena.</p>
--	--	---

2da Observación participativa
 Jueves- 18 hs
 Círculo Comunitario de estudio
 (Jóvenes entre 14 y 18 años)

REGISTRO	COMENTARIOS	ANÁLISIS
En este día están presentes en	Los que ya	

<p>el círculo 16 jóvenes (14 que habían estado presentes en la reunión anterior y dos jóvenes más) La reunión se realizó en el espacio de la biblioteca. Los jóvenes organizadores son 3: El licenciado en ciencias de la educación y dos profesoras de escuela primaria.</p> <p>Se encontraban todos dedicados a sus tareas, un grupo de 4 jóvenes conversaba y hacía preguntas. “Tenemos prueba” me cuentan, alumnos de segundo año de escuela secundaria. Conversamos acerca de la prueba, se integra a la charla una de las profesoras. Les pregunto hace cuánto vienen a “la casa”, me cuentan que este año vienen casi todas las semanas, y cuando tienen prueba vienen más. “A mí me va mejor, acá sino entiendo me explican y nos ayudamos entre todos” “hasta en matemática me va mejor” dice otro riendo. Continúa la conversación, otro joven cuenta “Yo repetí bocha de veces, y me fui, no me gusta la escuela, pero ahora quiero terminar, tengo que estudiar (...), mi vieja también dice, sino no sos nadie y.chau fuiste” (El joven tiene 17 años y se encuentra</p>	<p>habían estado en la reunión anterior me saludan cordialmente.</p>	<p>Rol de la organización.</p>
---	--	--------------------------------

<p>realizando segundo año de secundaria) “lo que pasa es que en la escuela te prendes en todas y al final no haces nada (...) te tenés que ortivar o te la pasas volando con los demás” (el resto se ríe)</p> <p>Agrega otro joven: “Acá podés venir y siempre te esperan bien, te prestan los libros y no te miran mal si no podés traer materiales, entre todos te ayudan”</p> <p>Una de las profesoras se ofrece a ayudarlos con la prueba, logra que vuelvan a centrarse en la tarea. Transcurre media hora en la cual se abocan al repaso y a explicaciones en una pequeña pizarra. En esta ocasión los organizadores les brindan a los jóvenes hojas de carpeta y algunos materiales (lápices, reglas y borradores) para llevar a cabo las actividades. Finalizan de realizar las actividades y todos se despiden amablemente.</p>	<p>Se logra un</p>	<p>Imagen de la escuela.</p> <p>Rol de la organización. Factores inclusivos.</p>
--	--------------------	--

	ambiente de estudio y trabajo nuevamente	
--	--	--

3ra Observación Participativa

Viernes 18 hs

Taller de música: taller de teoría musical, guitarra, teclado y percusión

(Jóvenes de 14 a 17 años)

REGISTRO	COMENTARIOS	ANÁLISIS
<p>Esta vez la reunión es en la sala de estar más grande de la casa. Se encuentran presentes un profesor de guitarra, uno de percusión y una terapeuta ocupacional.</p> <p>Se encuentran allí 12 jóvenes, algunos con instrumentos.</p> <p>Una de las jóvenes organizadoras, llama la atención para que la escuchen, me cuenta que están ensayando para el encuentro cultural que se realizará y del cual ellos van a formar parte.</p> <p>Comienzan los ensayos.</p> <p>Hay aplausos y también correcciones y comentarios luego de cada tema.</p> <p>Realizan un descanso, converso con uno de los jóvenes, me cuenta: “yo toco la guitarra, ya desde el año pasado, me gusta, te dan ganas de venir, aprendes y te divertís, te expresas y te descargas, es como lo que te</p>		

<p>pasa y lo que soy sale por la música (...) yo quiero seguir, y te pones las pilas ”</p> <p>Se suman otros jóvenes a conversar. “Me gusta porque puedo elegir, decir lo que quiero aprender y me escuchan, puedo elegir si no estoy de acuerdo” comenta uno de ellos cuando les pregunto que es lo que les gusta de venir a este taller. “Es algo que yo puedo hacer y no estas en la calle y todos te respetan acá por lo que haces y si algo no te gusta, lo podes decir y elegimos entre todos y podemos cambiar lo que no nos cabe”</p> <p>Continúan conversando.</p> <p>“Mi viejo me decía que para que iba a tocar la batería, que no pierda el tiempo con los tamborcitos, pero yo seguí, y me sale bien, la gente piensa que uno no puede hacer esas cosas, no sé porque” comenta una de las jóvenes. “No te conocen, se piensan que porque vivís en una villa, no sé, pero cuando la gente como los de acá viene y te quiere conocer, se da cuenta, que vos podes un montón de cosas” agrega.</p> <p>Uno de los jóvenes organizadores llama a volver al ensayo.</p>		<p>El arte como camino.</p> <p>El arte como camino.</p>
--	--	--

<p>Se disponen a volver a la tarea. Comienzan nuevamente a ensayar. Al finalizar se aplauden y festejan. Ordenan los instrumentos y finaliza el taller.</p>		
---	--	--

4ta Observación Participativa

Sábado 20 hs

Encuentro cultural

REGISTRO	COMENTARIOS	ANÁLISIS
<p>Se realizó en un salón cercano al barrio, participaron 100 personas. Los jóvenes pertenecientes a la organización, sus familias, vecinos y jóvenes del barrio (niños, adultos y jóvenes) Al llegar al salón, se encontraban allí 50 personas. Los jóvenes de la organización vendían comida y bebida. La gente conversaba. Los jóvenes de la organización tocaban música folclórica y de distintos estilos, y la gente presente bailaba. En las paredes se exhibían pinturas y trabajos de los jóvenes, También se exponían esculturas</p>	<p>El ambiente se veía alegre y distendido, los jóvenes y familias compartían y conversaban.</p>	

<p>y trabajos artísticos, Junto a un joven organizador pude conversar con la madre de un joven de 15 años que participaba en la organización. Le pregunté que pensaba acerca de la organización y si pudo ver cambios desde que su hijo participaba allí. “Me gusta, a mi hijo lo dejaron libre, en la escuela, y dejó, se fue porque no le escucharon las razones, me ayudaba a mí (...) después no quiso volver y yo le decía, pero ¿cómo haces? en la escuela tampoco es que lo llamaba locos por que vuelvan, habrán dicho: mejor, uno menos; ahora empezó acá, desde el otro año y lo están ayudando a volver, a que se arregle sus cosas, porque se tiene que anotar y todo. Yo quiero que vaya a la escuela, y conmigo también hablan acá, y puedo venir y ayudamos entre todos. Hasta el barrio, que acá hay de todo, pero no somos todos chorros y eso, eso piensa la gente, y bueno, así nos podemos juntar y ver que podemos hacer para estar mejor” El hijo participa de la conversación, le pregunto si quiere volver a la escuela: “Por algo está el colegio, pero cuando no te entienden... yo me fui, los profesores no te ayudaban, te pedían cosas siempre, yo no iba, pero ahora voy a volver, y bueno, pensé, acá me ayudan también, cómo que les importas, te llaman si no venís, quieren que vos estés bien y que aprendas y pienses” El joven organizador agrega “Nosotros buscamos crear el contacto con las escuelas, algunas lo permiten más, otras al principio te cierran las puertas, pero después ven que lo que</p>		<p>Factores de exclusión educativa.</p> <p>Percepción acerca de la mirada ajena.</p> <p>Factores de exclusión educativa.</p> <p>Rol de la organización</p> <p>Rol de la organización.</p>
--	--	---

