

LA EXPERIENCIA REGIONAL ACADÉMICA EN ARTE. EL CASO DEL PROGRAMA DE MOVILIDAD ACADÉMICA DE GRADO EN ARTES (MAGA) EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN (UNSAM)

Lovisa Ericson

Universidad Nacional de San Martín

lericson@unsam.edu.ar

Recibido: 07/06/2019

Aceptado: 10/07/2019

Resumen: Las carreras de arte en UNSAM son de relativamente nueva creación. En el Instituto de Arte Mauricio Kagel de la UNSAM se ofrecen cuatro licenciaturas y una tecnicatura: Artes Escénicas, Música Argentina, y Cine Documental, y la Tecnicatura Universitaria en Animación 3D y Efectos Visuales. A su vez, la Licenciatura de Artes Escénicas ofrece tres focalizaciones: Teatro de Títeres y Objetos, Artes Circenses, y Danza. El Instituto cuenta con 573 estudiantes (2019). La coincidencia con nuevas carreras de grado y la apertura de la segunda convocatoria de MAGA en 2017, a la cual por primera vez la UNSAM se pudo presentar por tener carreras de grado en arte acreditadas, fue clave para incentivar a los distintos participantes a incorporarse a una convocatoria para un proyecto internacional de movilidad. Al mismo tiempo, las/os integrantes del cuerpo docente de las carreras involucradas poseen trayectorias artísticas a nivel nacional e internacional muy extensas, pero han tenido pocas oportunidades de movilidad docente académica o de investigación. Por lo tanto, el desafío del proyecto fue trasladar estas experiencias previas de movilidad internacional profesional-artística a un plano académico de formación e investigación. La idea fue construir, a partir de bases sólidas artísticas-profesionales ya existentes, un proyecto académico-internacional sostenible en el tiempo.

Palabras clave: arte; movilidad; MAGA

The regional academic experience in Art - the case of MAGA (Movilidad Académica de Grado en Artes) at the National University of San Martín UNSAM

Summary: The art careers at UNSAM are relatively new. The Mauricio Kagel Art Institute at UNSAM offers four bachelor's degrees and one technician: Performing Arts, Argentine Music, and Documentary Film, and the University Technician in 3D Animation and Visual Effects. In turn, the Bachelor of Performing Arts offers three focalizations: Puppet and Object Theater, Circus Arts, and Dance. The Institute has 573 students (2019). The coincidence with new degree courses and the opening of the second call for MAGA in 2017, to which UNSAM was able to present for the first time for having accredited degree courses in art, was key in encouraging the different participants to join a call for an international mobility project. At the same time,

faculty members from the careers involved have extensive national and international artistic careers, but have had few opportunities for academic or research faculty mobility. Therefore, the challenge of the project was to transfer these previous experiences of international professional-artistic mobility to an academic level of training and research. The idea was to build, from solid artistic-professional bases already existing, an international academic project sustainable in time.

Keywords: Art; Mobility; MAGA

A experiência acadêmica regional em Arte - o caso da MAGA (Movilidad Académica de Grado en Artes) na Universidade Nacional de San Martín UNSAM

Resumo: As carreiras artísticas na UNSAM são relativamente novas. O Instituto de Arte Mauricio Kagel da UNSAM oferece quatro bacharelados e um técnico: Artes Cênicas, Música Argentina e Cinema Documental, e o Técnico Universitário em Animação 3D e Efeitos Visuais. Por sua vez, o Bachelor of Performing Arts oferece três focalizações: Teatro de Marionetes e Objectos, Artes Circenses e Dança. O Instituto tem 573 alunos (2019). A coincidência com os novos cursos de graduação e a abertura da segunda convocatória da MAGA em 2017, para a qual o UNSAM pôde apresentar pela primeira vez cursos de graduação em arte credenciados, foi fundamental para incentivar os diferentes participantes a participar de uma convocatória para um projeto de mobilidade internacional. Ao mesmo tempo, os membros do corpo docente das carreiras envolvidas têm extensas carreiras artísticas nacionais e internacionais, mas têm tido poucas oportunidades de mobilidade acadêmica ou de investigação da faculdade. Portanto, o desafio do projeto foi transferir essas experiências anteriores de mobilidade artístico-profissional internacional para um nível acadêmico de formação e pesquisa. A ideia era construir, a partir de bases artístico-profissionais sólidas já existentes, um projeto acadêmico internacional sustentável no tempo.

Palavras-chave: arte; mobilidade; MAGA

Presentación

Julia y Estéban, egresados de la primera cohorte de la Licenciatura en Música Argentina, en la Universidad Nacional de San Martín, estudiaron dos meses en la Escola de Música de la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) a través del programa MAGA (Movilidad Académica de Grado en Artes). Julia es flautista, y en la UFRJ perfeccionó su conocimiento en el estilo musical choro carioca. El violinista Estéban llevó sus propias composiciones de choro a sus colegas brasileños. Entre las clases en la facultad, las rodas de choro en la ciudad, y los ensambles donde participaron ambos, los dos estudiantes profundizaron sus conocimientos artísticos y académicos en música para encontrar sinergias entre el tango rioplatense y el choro carioca.

En la misma ciudad, Gastón y Mercedes, ambos estudiantes de la Licenciatura en Artes Escénicas con focalización en “Artes Circenses” de la UNSAM, realizaron a través del mismo programa una estadía de dos meses en la Escuela Nacional de Circo de Brasil, FUNARTE. Gastón en el circo muchas veces cumple el rol de portor: sostiene con sus manos y pies a sus compañeras y compañeros cuando suben sobre sus manos o espalda. En Rio, practicó las siguientes técnicas: acro duo, báscula, banquinas, trampowall y estudió investigación escénica. La movilidad académica intensiva en varias artes acrobáticas en Brasil le permitió a Gastón perfeccionar técnicas que a su regreso a la UNSAM siguió fortaleciendo en su formación de grado. Mercedes hace acro dúo y en su movilidad trabajó con esta técnica, con banquinas, estiramiento y acrobacia. Como trapequista se

mueve con mucha agilidad con los aros lanzándose por el aire. Considera que el hecho de tener un intercambio mutuo, donde cada parte muestra su cultura y sus costumbres, permite establecer lazos y amistades que perduran en el tiempo más allá de una movilidad.

A 500 kilómetros de Río de Janeiro, Juan, también becario por el programa MAGA estudió en el “barracão de Artes cênicas” en el Campus de UNICAMP. Juan destaca la importancia de haber conocido gente de diversas regiones de Brasil y de otros países durante su movilidad. Además de las materias teóricas que cursó, participó en el montaje de una comedia de Aristófanes, un proyecto integrado de creación escénica. Estrella, estudiante de la misma carrera y beneficiaria de la beca MAGA, llevó sus técnicas de títeres a las aulas de UDESC en Santa Catalina. Motivada por mejorar su conocimiento en el idioma portugués, cuenta que le sirvió mucho conocer la dinámica de trabajo en otra Universidad y en otro idioma. A su vez, haber conocido a la docente tutora de UDESC antes de viajar, cuando ella vino a UNSAM como “visitante ilustre” a través del programa MAGA, le sirvió para profundizar las técnicas artísticas-académicas en títeres que estudió durante su movilidad.

Estos microrrelatos de movildades estudiantes son solamente algunas de las acciones generadas con el programa de Movilidad Académica de Arte en Grado (MAGA) en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM).

El presente relato de experiencia tiene como objetivo describir algunas de las principales características de este programa en la UNSAM, para ilustrar los procesos académicos e institucionales que el programa ha generado.

Carreras de artes de reciente creación y un cuerpo docente parcialmente internacionalizado

Las carreras de arte en UNSAM son de relativamente nueva creación. En el Instituto de Arte Mauricio Kagel de la UNSAM se ofrecen cuatro licenciaturas y una tecnicatura: Artes Escénicas, Música Argentina, y Cine Documental, y la Tecnicatura Universitaria en Animación 3D y Efectos Visuales. A su vez, la Licenciatura de Artes Escénicas ofrece tres focalizaciones: Teatro de Títeres y Objetos, Artes Circenses, y Danza. El Instituto cuenta con 573 estudiantes (2019). La coincidencia con nuevas carreras de grado y la apertura de la segunda convocatoria de MAGA en 2017, a la cual por primera vez la UNSAM se pudo presentar por tener carreras de grado en arte acreditadas, fue clave para incentivar a los distintos participantes a incorporarse a una convocatoria para un proyecto internacional de movilidad.

Al mismo tiempo, las/os integrantes del cuerpo docente de las carreras involucradas poseen trayectorias artísticas a nivel nacional e internacional muy extensas, pero han tenido pocas oportunidades de movilidad docente académica o de investigación. Por lo tanto, el desafío del proyecto fue trasladar estas experiencias previas de movilidad internacional profesional-artística a un plano académico de formación e investigación. La idea fue construir, a partir de bases sólidas artísticas-profesionales ya existentes, un proyecto académico-internacional sostenible en el tiempo.

Diseñar los proyectos en colaboración de actores institucionales y académicos - Rol de la Gerencia de Relaciones Internacionales

Al abrir la segunda convocatoria para MAGA, el Instituto de Artes Mauricio Kagel y la Gerencia de Relaciones Internacionales trabajaron conjuntamente para formalizar las ideas de proyecto y trasladar los bosquejos iniciales a un esquema que respetaba las pautas y los formularios del llamado. En este sentido, se pudo combinar en un mismo proyecto los conocimientos técnicos-administrativos de gestión y formulación de proyectos internacionales de la Gerencia de Relaciones Internacionales de la UNSAM con los conocimientos y proyecciones artísticas-académicas del Instituto de Artes. El tándem de coordinadores académicos (por parte de la/s unidad/es académica/s participante/s) e institucionales (por parte de las ORIs), estipulado por el programa MAGA, ha sido un factor clave para poder llevar adelante estos tres proyectos en UNSAM.

Integración regional a través de la formación de arte en grado

MAGA fue diseñado como un programa para fortalecer regionalmente la cooperación académica en el nivel de grado en el área de artes. Financiado por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU), a través del Área de Cooperación Internacional del Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, su objetivo principal fue estimular y fortalecer la asociación académica institucional entre carreras de grado de arte para la formulación de proyectos institucionales de Instituciones de Educación Universitaria Nacionales (IEUN) con Instituciones de Educación Superior (IES) de América Latina para el desarrollo de propuestas innovadoras, con el objeto de reforzar las actividades de formación, la terminalidad de los tramos de grado, y la producción artística y académica. En las redes se podrían asociar hasta dos IEUN de Argentina y al menos una IES de la región. MAGA financiaba proyectos plurianuales, de hasta \$ 200.000 por proyecto y por año.

En el caso de UNSAM tres proyectos fueron presentados. El proyecto “Raíces y Frutos” tuvo como objetivo “pensar a los géneros musicales desde una perspectiva latinoamericana, contemplando conexiones y diálogos entre las regiones, ampliando la mirada por encima de los límites territoriales” y “contribuir a la construcción de lazos tendientes a una identidad latinoamericana en lo musical, a partir de la reconstrucción de lazos históricos entre dos géneros musicales urbanos relevantes en la historia musical latinoamericana y universal: el Choro carioca y el Tango rioplatense”. El proyecto “Eje de Circo Universitario”, por otro lado, propuso “generar un eje de identidad latinoamericana para el tránsito de saberes y experiencias en el campo específico del Circo, dentro de las Artes Escénicas, e irradiar y transmitir la experiencia específica de las Artes Circenses alojadas en el ámbito universitario, para favorecer el diálogo y su posible replicación”. Finalmente, el tercer proyecto “Teatro y Objetos al Sur” propuso “Crear instancias de movilidad estudiante, sustentables a largo plazo, que permite fortalecer la formación en grado de las Artes en Títeres, indagar acerca de las interpretaciones y dramaturgias artísticas existentes en Títeres y Objetos, para construir nuevos saberes académicos para la formación de grado en las instituciones participantes”.

Las instituciones de colaboración fueron en total nueve y la selección de socios fue gracias a vínculos existentes y nuevos de los participantes. Las instituciones y países se detallan a

continuación y se puede apreciar una diversidad en cuanto a los tipos de instituciones participantes, tanto en estructura y misión, como de tamaño y antigüedad.

- AR: Universidad Nacional de San Martín (Instituto de Artes Mauricio Kagel, Licenciatura de Música Argentina, Licenciatura en Artes Escénicas -Títeres, Artes Circenses-).
- AR: Universidad Nacional de Cuyo (Proyecto Música), Facultad de Artes y Diseño, Licenciatura en Música Popular.
- AR: Universidad Nacional de Tucumán (Proyecto Títeres), Departamento de Teatro, carrera de Licenciatura en Teatro.
- AR: Universidad Nacional del Litoral, (Proyecto Artes Circenses), carrera de Arquitectura.
- BR: Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).
- BR: Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).
- BR: Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP).
- BR: Escola Nacional de Circo, Fundação Nacional de Artes (FUNARTE).
- CU: Escuela Nacional de Circo Cuba.

Llamado a movilidades estudiantes con convocatoria abierta

Todos los tres proyectos que se presentaron por UNSAM a la segunda convocatoria de MAGA en 2017 resultaron seleccionados como ganadores del programa. Los proyectos permitieron acceder a financiamiento de SPU para 6 movilidades estudiantes salientes, 3 movilidades de coordinación de docentes salientes, y 5 visitantes ilustres entrantes, junto con las actividades y otros tipos de participaciones relacionadas con estos proyectos.

Para la movilidad estudiantes, desde el inicio del proyecto se diseñó una convocatoria abierta y se tomaron en cuenta experiencias previas de movilidad de grado con el programa PIME (Programa Internacional de Movilidad de Estudiantes) que existe en la UNSAM desde 2009¹. Diseñar una llamada abierta permitió visibilizar internamente en la Universidad las convocatorias y evitar además que las movilidades se designen sin convocatoria. En la plataforma en línea lxs estudiantes subieron sus candidaturas, incluyendo videos y/o audios con sus presentaciones artísticas. Lxs estudiantes seleccionadxs fueron entrevistadxs por un jurado de docentes de distintas carreras universitarias en la UNSAM, lo cual permitió dar a conocer este proyecto artístico-académico a un público más amplio y favoreció la integración de saber de distintas disciplinas.

Para lxs estudiantes, presentarse a una convocatoria representa una instancia de preparación y aprendizaje; juntar la documentación necesaria, formular un proyecto de investigación o de movilidad, visualizar y pensarse en una experiencia académica en otro país. Para algunxs puede

¹ Los objetivos de las becas PIME UNSAM son: instalar la cultura de la movilidad en el periodo de formación universitaria; favorecer el desarrollo de conocimientos, capacidades y habilidades acordes con las exigencias de la internacionalización de la Educación Superior mediante la promoción de la articulación con otros ámbitos académicos; afianzar el compromiso personal e institucional de lxs estudiantes con la UNSAM; y propiciar la inserción de la UNSAM en el ámbito universitario regional e internacional.

resultar un proceso dificultoso, incluso angustiante y otrxs estudiantes lo viven de otro modo. En este sentido, desde la experiencia de MAGA en UNSAM, a partir también de la situación previa con las becas PIME, desde la Gerencia de Relaciones Internacionales siempre se ha asistido a lxs estudiantes interesadxs en presentarse. Los planes de estudio de las carreras de grado no poseen en la mayoría de los casos preparación práctica y/o teórica sobre cómo presentarse a proyectos, una reflexión sobre cómo dirigirse a distintos tipos de públicos o pensar un proyecto más allá de la institución. En este sentido, pensamos que esta convocatoria permitió a lxs estudiantes afrontar estos desafíos y por ende crecer aún más como estudiantes.

La internacionalización académica llevada al Campus con universidades nacionales participantes

Aunque las oportunidades de movilidad estudiante hayan sido posibles solo para seis alumnos de las carreras de grado participantes en los proyectos, desde su inicio los tres proyectos fueron pensados para la realización de actividades internacionales que beneficiaran a todxs lxs estudiantes de grado de las carreras participantes.

De igual modo, las actividades organizadas en torno a los cuatro “visitantes ilustres” que recibió la UNSAM en el marco de este programa, contaron con la participación de estudiantes de universidades nacionales argentinas para promover la internacionalización en el campus.

A modo de ejemplo: en los talleres de títeres brindados por los expertos brasileños Fabiana Lazzari (UDESC) y Renato Ferracini (UNICAMP) durante las “Jornadas del Proyecto Teatro y Objetos al Sur” en abril 2018, participó un grupo de estudiantes y una docente de la Universidad Nacional de Tucumán. En las dos jornadas organizadas durante las visitas ilustres en Artes Circenses, en diciembre de 2017 y junio de 2018 por Emilio Sobrino Senciales (Escuela Nacional de Circo Cuba), y Carlos Vianna (Funarte Brasil), participaron artistas y estudiantes de otras universidades y de la Universidad nacional participante. En el proyecto “Raíces y Frutos” estuvo invitado como visitante ilustre en agosto 2018 el músico y artista Marcelo Goncalvez quién brindó una clínica en choro brasileiro, a la que asistieron músicxs y estudiantes, y especialmente el docente Leopoldo Martí de UnCuyo junto con un grupo de estudiantes de la Licenciatura en música popular. Cabe destacar que en todas las charlas, cursos, talleres y clínicas organizados en el marco de este programa siempre se diseñaron espacios abiertos a la participación de estudiantes y docentes de otras universidades, y para el público en general.

Movilidad docente con miras a establecer nuevos contactos e intercambiar técnicas artísticas

A través del programa MAGA, y la modalidad “misión de trabajo”, tres docentes de UNSAM pudieron conocer colegas de dos universidades brasileñas e intercambiar experiencias en la organización de los tres proyectos. Desde la ciudad del tango a la ciudad del choro, dos ciudades portuarias con tradiciones musicales diferentes pero convergentes, Ramiro, violinista y docente de la Licenciatura de Música Argentina, llevó su estilo de tango rioplatense a sus colegas de la UFRJ. Para Marina, coordinadora de la Licenciatura de Artes Escénicas, los encuentros con sus colegas en

UNICAMP sirvieron para pensar nuevos proyectos y crear nuevas redes de colaboración e intercambio; a Gerardo, coordinador de la focalización artes circenses de la misma licenciatura, su movilidad en FUNARTE le permitió comparar distintas tradiciones e estilos de enseñanza de artes circenses.

Lxs tres docentes trabajaron con sus pares en las universidades e institutos de Educación Superior participantes en el reconocimiento de materias para los cursos que iban a realizar luego lxs estudiantes. Estas instancias de movilidad de trabajo también fueron importantes para formalizar y firmar acuerdos de movilidad. En los tres proyectos, las Oficinas de Relaciones Internacionales de las universidades e instituciones de Educación Superior participantes compartieron el trabajo previo de formalización de convenios. En particular, cabe destacar la gestión de un convenio macro y de movilidad entre la UNSAM y la UDESC, y la reactivación de un convenio existente entre la UFRJ y la UNSAM.

A modo de cierre

Los tres proyectos MAGA tuvieron impactos sumamente positivos para todos los participantes e instituciones involucrados y para el conjunto de la UNSAM: ampliaron los conocimientos, horizontes creativos y vínculos internacionales de lxs estudiantes, enriquecieron los contenidos de los programas de formación e impulsaron un trabajo sistémico de colaboración entre instituciones de diferentes países que perdurará en el tiempo. Los tres proyectos están actualmente ejecutando el segundo año del proyecto lo cual va a permitir fortalecer aún más la cooperación académica regional entre las instituciones participantes.

Los proyectos han sido una herramienta sumamente útil para la internacionalización de las carreras de arte involucradas en el proyecto. Permitieron la integración regional en el área de arte y en la formación de grado en particular.

ANEXO

Foto 1: Parte del equipo de la Licenciatura de Artes Escénicas, focalización Artes Circenses, con el visitante ilustre Carlos Vianna, de FUNARTE Brasil, diciembre 2018.

Foto 2: Estudiantes y músicos durante el Taller sobre choro brasileño brindado por el visitante ilustre Marcelo Goncalvez de la UFRJ, agosto 2018.

Foto 3. Estrella Erazún en el Centro de Artes de la UDESC 2018.

Foto 4. Julia Winokour y Estéban Ibáñez durante su movilidad en 2018 en la UFRJ

