

ACTO PURO Y SIMPLE
COHESIÓN
PENSAMIENTO
CONTEMPORÁNEO
SIGNIFICATIVA
VINCULACIÓN
DESARROLLO PERSONAL
PROCESO DE APRENDIZAJE
EDUCACIÓN REVITALIZADORA

Laboratorio Pantono

¿qué sucede cuando estamos juntas?

Acción reflexión para la creación
de vínculos y afectos arte-educación

Marta García Cano

en colaboración con

Mar Castillejo Higuera

Sara García Molinero

María Gárgoles Navas

María Gil Gayo

Tanit Lagüéns Casas

Octaedro

Laboratorio Pantono

Laboratorio Pantono

¿Qué sucede cuando estamos juntas?

Acción reflexión para la creación de vínculos
y afectos arte-educación

Marta García Cano

en colaboración con

Mar Castillejo Higuera

Sara García Molinero

María Gárgoles Navas

María Gil Gayo

Tanit Lagüéns Casas

Octaedro

Colección Horizontes

Laboratorio Pantono. ¿Qué sucede cuando estamos juntas? Acción reflexión para la creación de vínculos y afectos arte-educación

Primera edición: abril de 2024

© Marta García Cano

© De esta edición:

Ediciones OCTAEDRO, S. L.

C/ Bailén, 5 – 08010 Barcelona

Tel.: 93 246 40 02

www.octaedro.com

octaedro@octaedro.com

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

ISBN: 978-84-10054-37-0

Depósito legal: B 7507-2024

Diseño: Clarissa Felkl (Ediciones Octaedro)

Producción: Ediciones Octaedro

Impresión: Ulzama

Impreso en España / *Printed in Spain*

Sumario

- 10 **Intro**
MARTA G. CANO
- 14 **Situarnos**
MARTA G. CANO
- 15 **El libro. Historia de tres bombazos**
- 19 **Optar por el relato**
- 21 **La necesidad de estar juntas**
- 26 **Proceso constituyente:
lo personal es político**
- 30 **El conflicto**
- 36 **Las preguntas y los agentes**
- 38 **El proyecto**
- 39 **Formar un grupo multidisciplinar**
MARTA G. CANO Y SARA GARCÍA
- 44 **Las motivaciones**
MAR CASTILLEJO
- 46 **Una mirada personal**
- 48 **Cómo hicimos lo que hicimos
y la incertidumbre persiguiéndonos**
MARTA G. CANO Y SARA GARCÍA
- 55 **Recetario**
MARTA G. CANO Y SARA GARCÍA
- 61 **Los talleres**
- 62 **Lenguaje elástico**
SOFÍA DE JUAN
- 68 **Mediación cultural, equilibrio inestable**
AMECUM. JARA BLANCO AGUILAR, EN COLABORACIÓN
CON SUSANA GALARRETA MARTÍNEZ-PORTILLO
Y SARA DE FONTECHA GARCÍA

- 74 «Recreo»: sobre lo lúdico,
el arte y la virtualidad
DESMUSEA
- 78 Hacer la croqueta
LOS INFORMALLS
- 79 ¡No comer! (obra de arte)
MARTA FERNÁNDEZ CALVO
- 81 **Primera parte**
MAR CASTILLEJO Y MARÍA GIL
- 88 El banquete
TANIT LAGÜÉNS
- 100 **Segunda parte**
MARÍA GÁRGOLES Y MARÍA GIL
- 107 Despliegue final. «Ni tan mal»
MARTA G. CANO
- 126 **¿Qué sucede cuando
estamos juntas?
Contestar a las preguntas**
- 127 **¿Qué sucede si los agentes se reúnen
en su diferente estado de formación
y experiencia profesional?**
- 127 Sin conflicto no hay aprendizaje
MARTA G. CANO
- 129 Pequeños enfados e incomodidades
MARTA G. CANO
- 132 El tiempo y espacio que me has pedido
MARTA G. CANO
- 136 Conflictos colaterales
la infancia y los cuidados
MARTA G. CANO
- 141 Análisis, proceso y un paso al frente
MARÍA GÁRGOLES Y MARÍA GIL

- 146 **¿Qué papel tienen la institución cultural y la institución educativa en el proceso?**
- 146 Pantono en el programa de arte de Condeduque
JAVIER MARTÍN-JIMÉNEZ
- 154 Otros modos de hacer desde lo público
OLIVIA RICO CUBELLS
- 161 La Universidad (habitar los márgenes)
MARTA G. CANO
- 163 **¿Qué conocimiento se produce?**
- 163 Sobre los roles que ocupamos y los discursos de los que nos apropiamos
MAR CASTILLEJO
- 166 Sobre los agobios, las preocupaciones, la libertad y el trabajo bien hecho
SATA GARCÍA
- 169 Una maestra navarra
AINHOA ARTXANCO
- 172 Reconocerse en el adentro y el afuera
MARTA G. CANO
- 174 **¿A quiénes conmueve, es decir, perturba, inquieta, altera, mueve fuertemente o con eficacia?
¿Qué vínculos y afectos emergen?**
MARTA G. CANO
- 180 **Y resultó que...**
MARTA G. CANO
- 182 **Viaje a Chile**
- 183 *La performance*
- 186 Trabajo para las mesas
- 187 **Una idea sobre Arteducación**
MARTA G. CANO
- 192 **Bibliografía**

Intro

MARTA G. CANO

Reconozcamos que la palabra *laboratorio* en proyectos culturales y educativos está muy desgastada. En su uso excesivo la palabra pierde su contenido para erigirse en etiqueta con garantía de un sinfín de prácticas, sin tener en cuenta la dificultad que estas presentan en un contexto que solo ofrece aquello que puede ser evaluado positivamente. Sin embargo, parafraseando a Marina Garcés, la mayor parte de las ocasiones falta interrogar a estas prácticas de manera que nos permita identificarlas, saber en relación con qué paradigmas se construyen y qué acciones las definen cuando se llevan a cabo. De ahí que quiera traer a esta introducción el ensayo de Bruno Latour *Dadme un laboratorio y cambiaré el mundo*, cuyas preguntas y reflexiones parecen ajustarse a una introducción consecuente con aquello que el lector va a encontrar. Me refiero a las problemáticas que un proyecto experimental plantea al producirse dentro de un contexto entre dos instituciones.

Latour, que maneja constantemente los binomios adentro/afuera, macro/micro, una cuestión muy a considerar a la hora de enfrentarse a Laboratorio Pantono, sus motivaciones y conflictos, expone la siguiente hipótesis:

La auténtica diferencia entre «dentro» y «fuera» y la diferencia real entre los niveles «micro» y macro» es, precisamente, aquello que desestabiliza o deshace lo que el propio laboratorio construye. Tanto es así que, sin ocultar los descubrimientos hechos durante el estudio de las prácticas de laboratorio, podemos reevaluar los denominados *macroproblemas* con mucha más claridad que antes, e incluso arrojar alguna luz sobre la construcción de los *macroactores*. (Latour, 1983, p. 8)

Cuestión que nos lleva a pensar que un laboratorio no tiene por qué ser un espacio para producir algo especial, en la medida en que esa expectativa agotaría las posibilidades. Lo que propone Latour es conservar la metodología de los estudios de campo en el laboratorio, pero, en lugar de centrarse en los posibles resultados, es decir, en el laboratorio mismo, hacerlo en la construcción de este y su posición en el medio social.

Sin que desde luego esa fuera una intención premeditada, el libro ha construido Laboratorio Pantono como una experiencia más allá de su propósito o, mejor dicho, distinta del propósito inicial. La propuesta, surgida como respuesta a un contexto en conflicto como es el arte-educación, propone ahora una pregunta en torno a sus agentes, ¿qué sucede cuando estamos juntas?, cuando inicialmente parte de la búsqueda de estrategias para la creación de vínculos entre institución cultural e institución educativa. Al nombrarse Laboratorio, Pantono pone en juego una suerte de formas de hacer metodologías, al fin y al cabo, entre los agentes que participan y aquellos que lo facilitan, lo cual, en su proceso de búsqueda de acciones, deriva a una conciencia de la realidad sobre la que se produce un desplazamiento que nos permite mirar lo ya conocido desde otro lugar.

La escritura del proceso, a caballo entre el relato, la investigación, lo académico, la reflexión, algunas recetas y muchas preguntas, querría provocar una lectura, si acaso incómoda, como el propio proceso del Laboratorio, e inspiradora en la medida que este ha sido transformador.

Por último, otra realidad. A lo largo del texto encontrarán las lectoras diferentes modos de utilizar el género cuando queremos referirnos a todos. Más allá de las normas de estilo hemos dejado este aspecto sin corregir, a cada una le ha salido lo que le ha salido, lo que no significa que no se haya intentado «el estilo» y seamos conscientes del conflicto que presenta el lenguaje en estos momentos, donde el neutro está sin resolver.

Situarnos

MARTA G. CANO

El libro. Historia de tres bombazos

Cuando empezó el proyecto, en marzo de 2020, creíamos que serían solo unos meses, hasta junio. Lo planteamos como un pequeño proyecto que nos daba la oportunidad de poner a prueba algunas ideas que se habían ido conformando con la experiencia de Educación Pantono y los proyectos de innovación. Quizá a mitad de camino, ya en marcha, cayó el primer bombazo: seguiríamos dos años más. ¡Qué emocionante y qué reto! Se abría la posibilidad de averiguar qué es posible hacer sin la presión que los tiempos cortos ejercen sobre los deseos largos. El mero hecho de reunirnos y plantearnos qué hacer, aunque pareciera que no hacíamos, era enriquecedor y gratificante a pesar de las mascarillas. Recuerdo una de nuestras reuniones de coordinación, donde una compañera hizo referencia a la respuesta que una participante dio a la pregunta: «¿Para qué estamos aquí?»: «Solo el hecho de haber creado el espacio ya es suficiente». Ahora esa respuesta sería parte de nuestras reflexiones finales, pero en ese momento todo parecía insuficiente y muy hacia dentro, nada claro que sacar.

El futuro nos brindaba la posibilidad de explorar más detenidamente aquello que emergía. Trabajar el cierre de esta primera parte, además de ser un disfrute, ayudó a concretar algunas cuestiones para continuar. En lo personal me tranquilizó la perspectiva de poder enmendar los posibles errores y reconducir expectativas.

La siguiente temporada, las nuevas incorporaciones a la coordinación trajeron miradas refrescantes que permitieron pensar más seriamente en una publicación. Teníamos más material de lo esperado y la energía propia tras las vacaciones de verano. Con esa conciencia quisimos organizarnos mejor para recoger de manera más sistemática y consciente documentación visual y escrita, aun así, no situamos un paradigma de investigación. En aquel momento esto no significaba escribir un libro y tampoco un artículo, más bien se trataba de comunicar la experiencia, quizá en una publicación digital descargable desde la página de Educación Pantono, la Facultad de Educación y Condeduque.

Inmersas en la segunda convocatoria, casi en su recta final, cayó el segundo bombazo: no seguiríamos. Cuestiones de espacios en la institución, recursos humanos, etc., el caso es que se acababa y el sentimiento de quedarnos a medias fue abrumador. La intensidad del proceso ya mostraba todo el potencial, conflictos incluidos, pero no tendríamos la oportunidad de trabajar desde ese estado de conciencia que había necesitado dos años, mucho trabajo, ganas, algunas desilusiones y parecía estar en el punto de salida para, por fin, hacer algo. ¡Como si no hubiéramos hecho nada!

Para afrontar la noticia, Javier Martín y yo habíamos quedado en la cafetería de la Casa Encendida. Aquella conversación que, en principio, era una despedida, resultó ser un ejercicio de resistencia que aprovechaba circunstancias

contractuales¹ y nos permitía llevar a cabo una tercera convocatoria oficial, aunque no fuera para estar en Condeduque, pero sí habitando con mayor intensidad la Facultad de Educación durante nuestra reflexión final.

Conversar es, para mí, el acto el acto intelectual más estimulante. Ambos buscábamos que nos quedara el mejor sabor de boca. Según iba contándole a Javier lo que había supuesto el proceso, iba ordenando ideas, mi cabeza se despejaba, tomaba conciencia sobre lo ocurrido. Limitar la publicación a la posibilidad de ser descargada de una serie de páginas web no respondía al espíritu de la propia experiencia: conectar, abrirse a los agentes e inspirar otras iniciativas. Además, si nos poníamos a escribir estábamos abocados a meternos en un berenjenal de trabajo difícil de regular. Buscar una editorial con capacidad de distribución parecía misión imposible, quizá subyacía en esa creencia cierto sentimiento de inferioridad, pero un libro y una editorial era lo que el proyecto se merecía. Con esa convicción y el compromiso de asumir un reto del que no podíamos asegurar su éxito, acordamos la tercera convocatoria: Pantono III (2022-2023): vínculos, afectos y desbordamientos. Escribir juntas y ¡a buscar editorial!

De octubre a diciembre de 2022, nos juntamos en la Facultad de Educación. Fueron reuniones intensas con buena representación: coordinación, participantes solo de la primera convocatoria, solo de la segunda y de ambas. ¡Otro logro! Acordamos que el hecho de reunirnos no significaba

¹ La colaboración entre la Facultad de Educación de la UCM y Condeduque se legitimaba a través de un tipo de contrato denominado art.83., donde se estipulan las condiciones y los tiempos. En este caso, cada convocatoria requería un nuevo contrato temporalmente enmarcado en el año natural, es decir, de enero a diciembre, y no en el curso escolar, que fue el periodo de acción de Laboratorio Pantono.

que todas tuviéramos la obligación de escribir. Quienes no estaban, podían ser convocadas a escribir algo concreto producto de la decisión conjunta. En principio nadie estaba descartado y nuevamente nos dejamos llevar: «A ver qué pasa».

El tercer bombazo llegó en noviembre 2022 con un *email* del Centro de Cultura de España en Chile invitándonos a una reunión en línea para ver las posibilidades de una colaboración a través del programa ACERCA. En febrero de 2023 teníamos editorial y en julio, casi terminando el libro, volaba a Chile.

Quedamos pocas entregadas al proceso de escritura. Si bien el libro recoge diferentes formas de contar, el perfil dominante es de investigación y docencia universitaria con formación en Bellas Artes, lo cual, sin duda, ha marcado el cómo escribir en un baile entre lo personal y la inevitabilidad de lo académico. En cualquier caso, nos convoca el placer de pensar juntas y, como dice Mar, compartir aprendizajes significativos que quizá puedan servir a otras. Aprendizajes contruidos de aciertos y errores que para Sata hay que preservar y cuidar, porque lo que no se nombra no existe, y ambos son importantes. También, como dice María, aprovechar y sentir el privilegio de ser un referente nos hace ser más comunidad.

Si desea más información
o adquirir el libro
diríjase a:

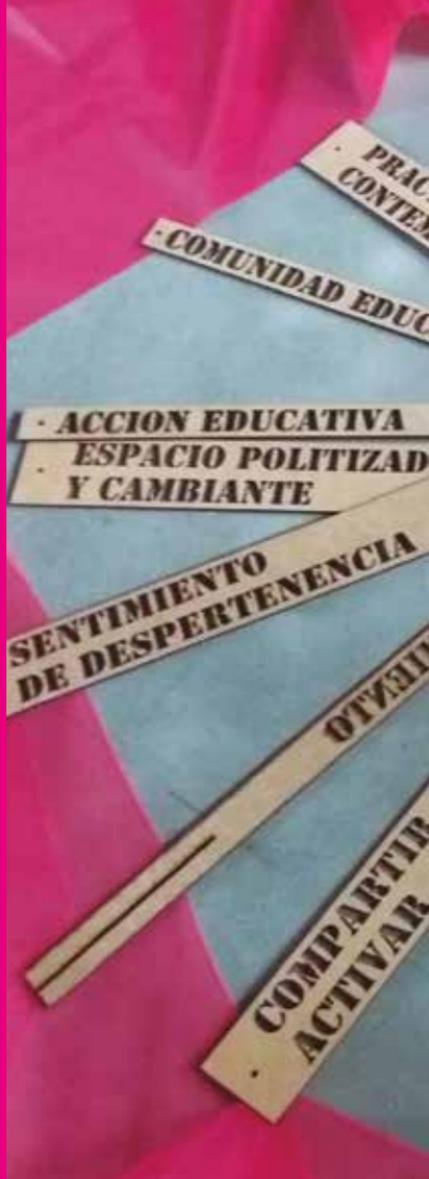
www.octaedro.com

Desde una perspectiva institucional, Laboratorio Pantono es el resultado de un contrato entre la Facultad de Educación de la UCM y el Centro de Cultura Contemporánea Condeduque. Pero ninguna institución llega a esa colaboración sin las personas que están en ellas. De ahí la importancia de crear vínculos y afectos que se cruzan y transitan entre lo micro y lo macro.

A caballo entre la investigación, el relato personal, algunos datos, recetas, reflexiones, reivindicaciones y propuestas, la intención es tomar conciencia e identificar quiénes son los agentes del arteducación, qué tenemos, qué necesitamos, qué podemos hacer juntas e inspirar iniciativas que impulsen y atraviesen a personas e instituciones, en la tarea común de ensanchar ese espacio híbrido, fluido y transformador que es el arteducación.

Marta García Cano

Doctora en Bellas Artes con Mención Europea por la Universidad Complutense Madrid. Sus líneas de investigación ponen el foco en las pedagogías del arte contemporáneo y en la búsqueda de estrategias para la creación de vínculos entre la institución cultural y la institución educativa, centradas en la formación de profesorado y su papel como agente en el contexto arteducación.

Octaedro
Editorial

