

INFORME FINAL DE PROYECTO – BACHILLERATO DE BELLAS ARTES (UNLP)

Título del Proyecto: “ExpresArte, Desafiando límites y revalorizando la expresión artística”

Responsable: Gabriela Galván

1. Detallar los objetivos y fines del proyecto (Resumen)

El proyecto "ExpresArte" se propuso como un espacio para que los estudiantes vinculen el conocimiento teórico con la praxis artística, centrándose en los ejes de soberanía artística, igualdad como derecho y promoción cultural.

Su fin principal fue investigar cómo el fenómeno de la "cultura de la cancelación" y el ostracismo estético han impactado a creadores a lo largo de la historia por razones de género, política, raza o procedencia.

A través de la Indagación Basada en las Artes (IbA), se buscó que el alumnado desarrolle autonomía de criterio frente a modelos impuestos, consolidando una identidad educativa y artística soberana.

El proyecto postula que responder con arte es, en sí mismo, un acto de producción de conocimiento y resistencia frente al silenciamiento histórico.

2. Especificar la conformación del equipo de trabajo

Responsable del Proyecto: Gabriela Galván.

Colaboradores y Relatos de Experiencia: Diana Gasparini y Gabriela Martínez

(Integrantes de Vivalto da camera

Músicos invitados para trabajos especiales con los alumnos

Analia Rego Silvia Fernandez

Participantes:

Alumnos y docentes del Bachillerato de Bellas Artes (BBA) involucrados en los procesos de investigación y audición crítica.

3. Modificaciones o dificultades encontradas

No se realizaron modificaciones sustanciales a los objetivos originales. La principal dificultad identificada fue la complejidad intelectual de abordar la relación entre el creador y su tiempo histórico sin caer en anacronismos. Fue necesario profundizar en marcos teóricos que permitieran a los estudiantes distinguir entre la censura política/racial y la cancelación estética, fomentando un debate respetuoso sobre la vigencia de las ideas y la libertad del artista frente a los juicios contemporáneos.

Resulta necesario consignar que debido a los días en que no hubo clases por acciones y medidas de reclamo salarial el cronograma inicial para el proyecto se vio afectado debiendo ser modificado para a fin de poderse cumplimentar en el tiempo real de asistencia de los alumnos a la institución.

4. Estrategias empleadas para cumplir el proyecto

Investigación basada en las artes: Implementación de metodologías colaborativas de análisis y producción.

Categorización de Vías de Superación: Análisis de casos testigos clasificados en: las siguientes categorías

Afirmación Nacional (Heitor Villa-Lobos),

Persistencia de Género (Teresa Carreño/ Celia Torr),

Revolución Esttica (Julián Carrillo)

Exilio Creativo (Alberto Ginastera – Astor Piazzolla)

Análisis Interdisciplinar: se realizó el abordaje de estos creadores vinculándolas con textos que proporcionaron marco teórico y contexto histórico

Vinculación de la música académica con la literatura feminista (Pizan, Wollstonecraft) y teorías sociológicas sobre el ruido de la época.

Audición Crítica: Análisis interpretativo de obras como la Sonata para viola y piano de Rebecca Clarke.

Dialogo e intercambio con artistas que abordan sistemáticamente el repertorio.

5. Acciones que se han completado

Participación y exposición en las Jornadas Académicas BBA 2024 bajo la temática "Arte y Cancelación: Un Debate sin Fronteras". Y en las jornadas realizadas por la ISME

Producción del documento técnico-pedagógico "Las Vanguardias Silenciadas: Música, Cancelación y Soberanía".

Realización de encuentros de análisis con el conjunto Vivalto da camera.y otros artistas que abordan los repertorios trabajados como parte integral de su labor artística permanente

Trabajo con los alumnos en clase sobre las temáticas abordadas.

Se abordaron estas temáticas con el uso de dinámicas que incluyen presentación de exposiciones, la interpretación musical y el análisis de material audiovisual sobre el papel del arte en la recuperación de la identidad y la memoria.

Elaboración de presentaciones visuales para la socialización de los hallazgos sobre la soberanía artística en América Latina.

Elaboración de un documento testigo del trabajo realizado llamado Las Vanguardias Silenciadas

6. Difusión de los resultados

Los resultados parciales de este proyecto se divulgaron en los siguientes ámbitos académicos:

Jornadas Académicas: Presentación de ponencias ante la comunidad educativa del BBA. y Congreso Sudamericano de Educación Musical ISME 2025

Confección y circulación de material Didáctico: La circulación de documentos de cátedra y presentaciones visuales sobre vanguardias latinoamericanas.se comunico y compartió debidamente en los ámbitos mencionados.

Proyección: del proyecto

Se encuentran en preparación propuestas futuras para comunicar estos resultados en congresos externos y redes institucionales de la UNLP que oportunamente expresen su interés en la temática.

7. Resultados del proyecto (Registros, bibliografía, anexos)

Registros: Presentaciones digitales y audiciones documentadas de obras de compositoras silenciadas.

Anexos Teóricos: Ensayos sobre la vida y obra de figuras como Heitor Villa-Lobos, Teresa Carreño, Celia Torr  , Julián Carrillo Alberto Ginastera y Astor Piazzolla

Se adjuntan documentos como archivos anexos que atestiguan el trabajo realizado.

Para el trabajo o de investigación se compartió con los estudiantes las siguientes lecturas para su posterior reflexión y aplicación al marco teórico del proyecto.

Los autores y el material abordado fue el siguiente:

BORISONIK, HERNAN (2022) Persistencia de la pregunta por el arte Buenos Aires Editorial Miño y Dávila

DAHLHAUS, CARL (1997). Fundamentos de la historia de la música. Barcelona: Gedisa.

HARWICZ, ARIANA 2023 El ruido de una época Barcelona España Ediciones Gatopardo.

PLATAFORMA AUTONOMA FEMNISTA (2005): La Ciudad de las mujeres, 1405-2005, Madrid

POLLOCK, Griselda (2013), Visión y Diferencia Feminismo, femineidad e historia del arte, Buenos Aires, Fiordo.

Vázquez Alonso, V. J.: La libertad del artista. Censuras, límites y cancelaciones extraído de <https://revista.asambleamadrid.es/index.php/rvam/article/download/699/986> marzo 2025

WOLLSTONECRAFT, Mary (2000) Vindicación de los Derechos de la Mujer. Madrid, Ed. Cátedra. Colección "Feminismos".

Se incluyen en este apartado: discos, videos y entrevistas a músicos, como así también las notas realizadas durante las observaciones en las que tomamos parte en forma activa y participante.

8. Acciones que hayan quedado pendientes

Finalizar la compilación de las producciones escritas de los estudiantes para una posible publicación digital.

Sistematizar el registro audiovisual completo de las experiencias de audición y debate para su uso como recurso pedagógico permanente en la institución.

Clases interdisciplinarias con docentes de áreas de artes plásticas Las mismas fueron planeadas, pero resultaron impracticables debido la discontinuidad presentada en el año académico por las medidas arriba descriptas.

Las Vanguardias Silenciadas: Música, Cancelación y Soberanía

Documento elaborado con los estudiantes.

Realizado por Estudiantes de Historia de la Música de cuarto año

Objetivo central: Examinar cómo la música académica latinoamericana desafió la censura estética, política e identitaria, utilizando la creación formal como un acto de soberanía artística y autonomía de criterios frente a modelos impuestos.

Durante las clases se trabajó en torno a la elección de cuatro figuras que permitían debido a su perfil artístico trabajar y reconocer modelos para explorar la propuesta del proyecto ExprsArte

Contexto: El Canon y el Purgatorio Estético

El Doble Filo de la Cancelación: La cancelación en este ámbito opera de dos maneras:

Censura Política/Racial: Persecución directa por ideología o por el uso de elementos autóctonos considerados "poco serios" o "primitivos" por la élite.

Cancelación Estética: Ostracismo o desvalorización por no adherirse a los dictados del canon europeo (o, más tarde, del modernismo hegemónico de posguerra).

La Respuesta: La Obra como Declaración: La superación es el acto de persistir y crear un lenguaje propio que fusiona las técnicas académicas con las identidades e historias locales, como promueve el proyecto "ExpresArte".

2. Cuatro Compositores y Cuatro Triunfos del Espíritu Creador

Analizamos la forma específica de ostracismo que sufrió cada figura y cómo su arte se convirtió en su acto de superación.

Figura 1: Heitor Villa-Lobos (1887-1959), Brasil 🇧🇷 - Superación a través de la Afirmación Nacional

La Cancelación: Villa-Lobos, especialmente en sus inicios, enfrentó la desaprobación de la crítica académica brasileña y europea que lo acusaba de ser vulgar, excesivamente nacionalista y de mezclar géneros (el Chôro y el Bachianas Brasileiras) de forma "indisciplinada" o "primitiva" para la sala de conciertos. Su identidad musical fue inicialmente rechazada por ser demasiado brasileña.

La Superación (Su Arte): Su respuesta fue la producción monumental. En lugar de imitar a Europa, utilizó el arte académico para re-escribir el paisaje sonoro de Brasil. Integró melodías indígenas, ritmos de carnaval y el lenguaje de J.S. Bach con las texturas orquestales modernistas. Al hacerlo, no solo superó el rechazo, sino que legitimó y exportó una nueva y auténtica identidad sonora brasileña al mundo. Su superación fue la conquista de la legitimidad a través del volumen y la innovación sin complejos.

Figura 2: Teresa Carreño (1853-1917), Venezuela 🇻🇪 - Superación a través del Talento y la Persistencia de Género

La Cancelación: Carreño, la "Valquiria" del piano, sufrió la forma de cancelación más antigua: la discriminación de género y edad en la élite musical del siglo XIX. Si bien fue aclamada como pianista, su trabajo como compositora fue continuamente subestimado y no tomado con la misma seriedad que el de sus pares masculinos. Debía navegar constantemente las expectativas sociales sobre su rol como mujer, madre y artista.

La Superación (Su Arte): Carreño usó su virtuosismo como su principal arma. Se estableció como una de las concertistas más famosas del mundo de su época, una figura que simplemente no podía ser ignorada. Su producción musical (Himno a Bolívar, Vals "Un Sueño en el Mar") complementó su carrera, demostrando que una mujer podía ser una compositora original y una intérprete de clase mundial al mismo tiempo. Su superación fue el triunfo del talento irrefutable sobre los prejuicios de una época.

Figura 3: Julián Carrillo (1875-1965), México - Superación a través de la Revolución Estética

La Cancelación: Carrillo sufrió el rechazo radical de la academia tradicional por su invención del Sonido 13 (la teoría de los microtonos o la división del sonido en intervalos más pequeños que el semitono). Sus ideas fueron tildadas de locura o antimúsica por los conservadores. Se enfrentó a la burla, la incomprensión y el ostracismo de gran parte del establishment musical mexicano.

La Superación (Su Arte): Carrillo perseveró con su investigación y su arte a pesar de las críticas. Invirtió años en diseñar nuevos instrumentos y escribir partituras microtonales que demostraban la viabilidad de su sistema. Hoy, el Sonido 13 es reconocido como una de las contribuciones más originales y visionarias de América Latina a la música del siglo XX, anticipando técnicas que luego usaría la vanguardia europea. Su superación es el triunfo de la visión a largo plazo y la experimentación radical sobre la ortodoxia estética.

Figura 4: Ginastera (1916-1983), Argentina - Superación a través del Exilio Creativo

La Cancelación: Alberto Ginastera, una de las figuras cumbres de la música argentina, fue víctima de la censura y la persecución política durante las dictaduras militares. Su música, especialmente en su fase neorromántica y de vanguardia, fue considerada subversiva o inapropiada, llevando a la prohibición de algunas de sus obras y al exilio en 1970.

La Superación (Su Arte): En el exilio, Ginastera no se apagó; se universalizó. Sus obras más potentes y transgresoras (Bomarzo, su ópera prohibida; los Conciertos para piano y violín) resonaron con el panorama musical internacional, convirtiéndose en el embajador sonoro de una Argentina reprimida. Demostró que el exilio físico no significaba el fin de la soberanía creativa. Su superación fue el triunfo de la trascendencia universal lograda al mantener la intensidad expresiva a pesar de la pérdida del terruño.

3. Conclusión y Debate Abierto

Síntesis Final: En la música académica, la superación de la "cancelación" exige una doble resistencia: a la ortodoxia estética y al poder político. Las cuatro figuras demuestran que el verdadero acto de soberanía artística es afirmar la identidad (Villa-Lobos), demostrar la excelencia (Carreño), crear un nuevo lenguaje (Carrillo) y universalizar el mensaje (Ginastera).

Preguntas que guiaron la reflexión y el trabajo en clase (Conexión con el proyecto "ExpresArte"):

Si la soberanía artística implica autonomía de criterios, ¿podemos considerar que la música microtonal de Carrillo es el ejemplo más puro de esta soberanía en la academia latinoamericana?

¿Cómo la revalorización de compositores como Carreño y Villa-Lobos en la actualidad ayuda a re-escribFigura 2: Celia Torra (1889-1962), Argentina - Superación a través de la Presencia Documental (Invisibilización de Género)

La Cancelación: Torra, una destacada discípula de Alberto Williams, sufrió la invisibilización sistemática por ser mujer en la música académica argentina de su época. A pesar de haber sido la primera mujer en dirigir la orquesta del Teatro Colón (1939) y tener una formación rigurosa, su obra como compositora fue marginada en la historia oficial y el repertorio por el prejuicio de género [Referencia a: PLATAFORMA AUTONOMA FEMNISTA, POLLOCK, WOLLSTONECRAFT en la bibliografía inicial del proyecto].

La Superación (Su Arte): Su respuesta fue el rigor y la persistencia institucional. Torra no solo compuso obras para orquesta, piano y música de cámara, sino que también fue una figura clave en la difusión musical. Su obra (Poema del Pastor, Danzas populares argentinas) es un testimonio de la existencia de una tradición compositiva femenina que afirmaba la identidad argentina con la misma seriedad que sus pares masculinos. La superación de Torra se logra hoy mediante la recuperación historiográfica y la revalorización de su obra, transformando su música en la prueba documental de la capacidad femenina en la composición académica.Figura 3: Julián Carrillo (1875-1965), México - Superación a través de la Revolución Estética

La Cancelación: El rechazo radical de la academia tradicional por su invención del Sonido 13 (la teoría de los microtonos). Sus ideas fueron tildadas de locura y antimúsica.

La Superación (Su Arte): Carrillo perseveró, diseñando nuevos instrumentos y componiendo partituras microtonales. Hoy, el Sonido 13 es reconocido como una de las contribuciones más originales y visionarias de América Latina. Su superación es el triunfo de la visión a largo plazo y la experimentación radical sobre la ortodoxia.

Figura 4: Alberto Ginastera (1916-1983), Argentina - Superación a través del Exilio Creativo

La Cancelación: Persecución política y censura durante las dictaduras militares argentinas, llevando a la prohibición de algunas de sus obras (como la ópera Bomarzo) y al exilio forzoso.

La Superación (Su Arte): En el exilio, Ginastera no se detuvo; se universalizó. Sus obras más potentes resonaron internacionalmente, convirtiéndolo en el embajador sonoro de una Argentina oprimida. ¿Su superación es el triunfo de la trascendencia universal lograda al mantener la intensidad expresiva a pesar de la pérdida física del terruño. ir las historias e identidades que fueron marginadas por el canon del siglo XX?

Me gustó mucho como abarcamos los temas, más que nada el minimalismo, con el cual me identifico mucho y me divide. Las exposiciones me parecieron hermosas más los videos de cada clase. En lo personal me pareció un gran día educativo y una excelente profesora.

La verdad que este año fue uno muy divertido, hay muchos temas muy interesantes que te atrapan.

También me gustó como relacionamos la música con las otras artes y también con la historia y procesos sociales.

En la organización todo me pareció increíble, cuando jugábamos juegos o aprendíamos me divertí bastante.

La materia, en conclusión me pareció increíble.

Madonia Lola

¿Que aprendiste de este Año?

1) ¿Que te pareció este año?

2) ¿te interesó el tema de la cancelación del arte? ¿Por qué?

SI

NO

• Me pareció muy importante poder ver este tema, ya que no solo es interesante sino que, poder saber un poco más sobre la historia de las artes musicales y visuales me ayudo a comprender mucho más los temas luego vistos, y así poder ponerme en el lugar de los autores de las obras y así disfrutarlas mucho más.

1) Este año fue uno de los mejores, ya que, aunque siempre estábamos en una vanguardia, eran tan distintas que siempre lograban capturar me en sus teorías y disfrutar de cada obra.

Comentarios de la clase:

No tengo ningún comentario malo sobre sus clases, solo que los disfruté mucho. Muchísimos gracias por enseñarme a que me guste la materia.

Historia de la música.

Este año, las clases de historia de la música se vieron cortadas e interrumpidas por todos los ratos y clases perdidas, fue un año muy particular y muchos temas no se entendieron o no fueron dados pero de igual forma algunos temas ~~se~~ ~~querían~~ los aprendí bien como ~~el~~ ~~los~~ minimalismo, nacionalismo ect...

Mi tema favorito fue cancelación y prohibición en el arte, este concepto estuvo presente en todo el año y se relaciona con todos los temas aprendidos. Las clases eran "ligetas" y dinámicas, manteniendo un equilibrio entre trabajo escrito y trabajo en clase.

Nº de hoja /

fecha /

Un tema que me gusta mucho es minimalismo en la música pero con pocas instrumentaciones o con pocas (repetitiva) se puede hacer mucho, y con el minimalismo en la plástica me gusta simple y bonito, lo verdad que me cambia nada los temas y la manera de explicar me gusta

FECHA ____/____/____

1) Este año tuvimos muchos foros y es algo para tener en cuenta, me gustaron las dinámicas de los días y también los temas que dimos. A mí me sirve tener el contenido a mano para poder repasarlo en otros momentos, lo único que cambiaría es tener un classroom con los power points y videos que venimos en clase

HISTORIA DE LA MUSICA

Nº de hoja

fecha

ME GUSTARON BASTANTE LOS TEMAS DEL AÑO COMPLETOS, ADemás CREO QUE ME AYUDO MAS A ENTENDER LOS VIDEOS, DONDE NOS MOSTRABAS OBRAS DE ARTE, O LA CANCIONES, COMO CLARO DE LUNA, TAMBIEN ME GUSTO QUE IMPLEMENTEMOS EL ARTE VISUAL, COMO LAS OBRAS DE PINTURA Y ME GUSTO TAMBIEN QUE HAYAMOS TOCADO EL TEMA DE LA CONSERVACION Y QUE NOS HAYAS LLEVADO DE EXCURSION ME PARECIO MUY BIEN Y QUE ~~ENSEÑAS~~ ENSEÑAS MUY BIEN YA QUE SIEMPRE EXPLICABAS HACIAS JUEGOS NOS LLEVASTE DE EXCURSION Y ENCIMA SIEMPRE HACIAS POWER POINT

o Evaluación de las clases.

- Aprendí que se pueden relacionar, de una forma interesante, las artes visuales y musicales.

Los temas que vimos este año me parecían muy entretenidos, las clases fueron muy interesantes, y me gustó mucho la forma en que abordamos los temas.

Sí, me interesó el tema de la concepción en arte, ya que me parece algo muy importante.

- LIA PERALES

18-11

1) ¿Qué te pareció este año?

Temas, organización, clases

¿Cambiarías algo? ¿Quié?

Los temas que vimos en la materia me parecieron interesantes, más la forma en la que los abordamos y los explicaste.

No estoy segura de cambiaría algo de la materia, quizás más trabajos prácticos, para poner en práctica lo que vimos.

Éxito

1) Que te pareciera este año

LUCIA

pedreira

Me gustó mucho, tal vez fuera más dinámico las clases que usualmente se ven o hacen locales como actividades propiamente tal vez buscar ejemplos sencillos de los temas y recordar

Aprendí sobre competencias

Si me interesa conclusión en el año porque es importante ~~pero~~ que te ayude a entender más a los competidores

Devolución

Me gustó mucho este año, podría haber estudiado más. Pero me divertí en la materia. Aprendí mucho y concé cosas muy interesantes. La profe siempre nos hizo preguntas divertidas y dinámicas, siempre con buen humor. Te agradezco por enseñarnos profe!

El tema conclusión me parecía normal, ni me interesó ni me aburrí. Pero lo importante es que lo aprendí.

Materia

1 | Este año me pareció interesante, siento que se abordaron temas importantes, aunque al principio me intimidó porque veíamos pinturas, cuadros, etc. Las clases fueron dinámicas, gracias a las tarjetas dadas de los libros, ver videos / imágenes. ~~Por eso~~ ~~Me gustó~~ No cambiaría nada

18/11/25

Devolución

Antonakakis
Sofia

Siendo 100% honesta, este fue el primer año en el que disfruté Historia de la música. Las clases fueron muy amenas y el hecho que explicaras con arte visual volvió todo mucho más digerible. Sos una muy buena Profesora, y nos tuviste mucha Paciencia. Espero volver a tenerte en alguna materia. ★

Oii H.

1) Me pareció un año normal, nunca disfruté la materia mucho y a que no me gusta historia de la música; Pero en cualquier materia que das sos buena profesora. Nos tenés mucha paciencia a todos y a mí mucho más. Sos una profe para destacar del colegio.

Tuviste buena organización a pesar de los paros.

Si cambiaria algo sería hacer salidas y armonizaciones más seguidas, ya que se disfruta mucho.

ESTE AÑO ME GUSTÓ MUY ORGANIZADA LA PROFE Y SUS TRABAJOS, CON LA POSIBILIDAD DE CAMBIAR DE LO QUE NOSOTROS QUEMOS

NO ME GUSTA LA CAMERACIÓN EN LA MUSICA PORQUE ES UNA MANERA DE EXPRESARNO, NO GUSTE O NO, AUNQUE HABLE DE TEMAS TABU ME GUSTA QUE SE SIENTAN LIBRES DE EXPRESARSE

IA

IEFP

cancelación.

canon = tesla → estandarizado por alguien o
algo

sobetania: algo nacional

4 actos de sobetania

- reafirma su identidad
- nuevo lenguaje musical

Para reflexionar:

Estos personajes importantes, los considero interesante como artista porque cada uno de ellos aportó en el ~~mon~~ lenguaje musical y artístico una forma nueva y única de expresarse y crear música o arte. También varios de ellos, como las mujeres o latinoamericanos, superaron barreras de cancelación o prohibición de su entorno que no les permitían expresarse o ser libres en el ámbito artístico. De cada figura se puede destacar algo, de Villalobos ~~es~~ la creación de un nuevo ~~estilo~~ estilo relacionado con su cultura, de tesla y Ceila el hecho de seguir creando arte siendo mujeres por más de que sean canceladas por esto mismo es inspirador, y de Sinasteta ~~se~~ considero importante mencionar el como superó la cancelación por

parte de la dictadura política.

Todas estas figuras son inspiradoras para ~~mi~~ mi y me motivan a reafirmar mi identidad como artista y seguir mi propio camino para expresarse o crear algo, ~~superando~~ superando barreras de cancelación o prohibición de mi entorno.