

BORDÓN

Revista de Pedagogía

Volumen 72
Número, 1
2020

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE PEDAGOGÍA

MESÍAS LEMA, J. M. (2019). *Educación artística sensible. Cartografía contemporánea para arteducadores*. Barcelona: Graó, 221 pp.

La necesidad de reflexionar sobre la educación artística —su presente y su futuro— es urgente y necesario al igual que lo son otras maneras de enseñar arte. Así lo afirma y reivindica José María Mesías Lema en su libro *Educación artística sensible: cartografía contemporánea para arteducadores*, una obra que invita a la reflexión sobre el papel activo de las artes en el sistema educativo a partir de la experiencia docente e investigadora del autor. La cartografía que Mesías Lema propone posee un carácter dinámico, identificando el propio libro con un artefacto artístico que invita a (re)pensar el papel actual del arte contemporáneo y sus procesos creativos en y para la educación.

Bajo esta perspectiva, *Educación artística sensible* se articula en torno a los modos de *hacer, entender e investigar* en educación artística y el papel del arteducador, concepto con el que se identifica el autor y define como “mediadores entre el arte y la educación que manejan ambos campos no por separado sino interconectados” (Mesías Lema, 2019: 45). El libro, enriquecido con multitud de referentes artísticos y citas visuales de prácticas artísticas llevadas a cabo con arteducadoras, se posiciona como un recurso pedagógico crítico en tiempos de una crisis globalizada. A lo largo de sus páginas se pone de manifiesto la posibilidad de canalizar y transformar la realidad social a través de prácticas artísticas. Una transformación que, como Mesías-Lema especifica, no es radical, sino que posibilita encuentros y diferentes miradas a través de experiencias sensibles, al mismo tiempo

que estas se acompañan de reflexiones, críticas y conocimientos profundos de procesos y obras artísticas.

Esta manera de *hacer y entender* la educación artística se aleja del imaginario colectivo que atribuye al arte plástico y visual significados simplistas o peyorativos. En relación con la sensibilidad que emana de las prácticas artísticas, Mesías Lema señala que es una experiencia estética poderosa y útil para generar una verdadera formación estética, como se argumenta a través de los numerosos proyectos e intervenciones realizados con arteducadoras en formación o en activo y que se citan visualmente. La mirada que se propone en el libro también se distancia de manera rotunda de estereotipos hacia el arte contemporáneo y a la educación artística en general. Es por estos motivos por los que, de manera explícita y reivindicativa, Mesías Lema alude a la falta de la formación del docente, que conlleva unas prácticas artísticas en el aula reproductivas y alejadas de la verdadera noción artístico-creativa.

En su praxis como arteducador, Mesías Lema subvierte el aula, asemejándola a un laboratorio de experiencias estéticas que repercutan en la faceta activista de la educación artística. Así, es necesario modificar los espacios en su totalidad o a pequeña escala para que inspiren y posibiliten los procesos creativos del alumnado. Como se puede visualizar a través de los múltiples proyectos citados y detallados en el libro, las alumnas y arteducadoras con las que trabaja el autor son

creadoras de su propio modelo docente a partir de una deconstrucción previa de sus experiencias artísticas e historias de vida, un proceso aderezado e influido por un espacio subvertido y potente.

Los valores pedagógicos presentes en el libro tras experiencias artísticas sensibles son innumerables. Experiencias que comienzan con una idea creativa y desembocan en una reflexión para una posterior acción pedagógica y su documentación visual. Uno de esos valores pedagógicos sobre los que Mesías Lema incide es el artivismo que, al igual que su antecedente, el arte público, es una práctica comprometida con la sociedad y con un fuerte sentido de la ética y del procomún. En este devenir artista, el autor se apoya en la teoría de las cinco pieles del artista Hundertwasser para ejemplificar diversas microacciones performativas, como las realizadas en India como miembro del colectivo Communiars en el año 2017. Proyectos artistas que inciden en la cooperación y en la inclusión a través de proyectos artísticos.

Haciendo alusión a la manera de *investigar* en educación artística, el autor pone de manifiesto la importancia de la documentación de los procesos artísticos, y señala su relevancia como un proceso epistemológico propio y adecuado para trabajar e investigar por y para la educación artística. Por ello la metodología denominada “Investigación artística basada en las artes y sus instrumentos”, como la imagen y la fotografía, es adecuada y pertinente para hacer investigación artística.

De manera global, el carácter dinámico del libro se manifiesta en nuestra aproximación a él, no existiendo una lectura lineal, sino que constantemente el lector sentirá la necesidad de manipular, desmedrar o volver una y otra vez sobre sus páginas. Es lo que pretende Mesías Lema cuando se autodefine como un provocador de aprendizajes sensibles. En definitiva, su libro nos invita a realizar un recorrido personal y experiencial sirviendo como fuente de inspiración y de esperanza al mismo tiempo. La necesidad de una cartografía contemporánea dirigida a docentes, artistas o cualquier persona interesada en la educación artística como vehículo de expansión y transformación es real en tiempos de precarización del potencial creativo, de relegación de las artes en general y su apertura, en muchos casos, a artes reproductivas, infantilizadas y vacías en pensamiento crítico.

El devenir de las prácticas artísticas contemporáneas exige rigor, calidad y compromiso. Como señala el autor en su tajante y contundente epílogo, la educación artística debe ser humana, reflexiva sobre lo social y político, y posibilitadora de nuevas formas de participación democrática, generando valores y compromisos. Desde esta lectura se exige una desvinculación del arte como un recurso lúdico y de esparcimiento. *Educación artística sensible: cartografía contemporánea para arteducadores* es una guía inspiradora, provocadora y sensible hacia el potencial del arte como base de la educación.

Julia Mañero Contreras
Universidad de Sevilla