

EDUCACIÓN Y REBELIÓN: ARTE ACCIÓN COLECTIVA COMO RECURSO DIDÁCTICO

Villalba Jiménez, Sergio
Didáctica de la Expresión Musical y Plástica
Universidad de Sevilla
svj@us.es

RESUMEN

La realidad social y política debe ser tratada como una materia global en cualquier sistema educativo. La Educación de las Artes Visuales como experiencia colectiva fuera de las aulas, implementa fuertemente las conexiones entre docente y alumnos, valores éticos y ciudadanía.

Palabras clave: Arte Acción, Performance, Pedagogía Crítica.

ABSTRACT

The social and political reality must be treated as a global matter any educational system. The Visual Arts Education and collective experience outside the classroom, implements strong connections between teachers and students, ethical values and citizenship.

Keywords: Action Art, Performance, Critical pedagogy.

INTRODUCCIÓN-ANTECEDENTES

En el contexto actual, marcado por graves convulsiones sociales, pérdida de derechos básicos y reformulaciones políticas y económicas, se está ejecutando desde hace años un proceso de ataque múltiple y devastador sobre aquellos sectores que pretenden obstaculizar la perversa planificación de control y exterminio que establecen los verdaderos grupos de poder, que se ocultan tras la pantomima de una democracia que no es más que un decorado referencial.

En este sentido la educación es un foco orgánico que había vivido en una relativa calma de respiro y autogestión en unos años preocupantes dónde el alarmismo que explicitábamos algunos teóricos parecía ser un esperpento apocalíptico. La realidad contemporánea parece darnos la razón y quizás es demasiado tarde para reconducir derivas erróneas, y demasiado el daño material y generacional infligido para que una solución pura y pacíficamente consensuada tome cuerpo.

Al hablar de “sistema educativo”, hablo de la antítesis de las propuestas neoliberales...esto es, si para estas teorías-grupos de poder la educación privada-concertada no sólo “debe” ser potenciada sino que abiertamente se confronta contra la pública...por mi parte, defiendo claramente que sólo la pública -por definición- puede ser entendida como referencia esencial de un acceso libertario de todos/as.

Como línea de trabajo personal y dentro de mi grupo y área de investigación, llevo incorporando trabajos y resultados en más de una decena de años sobre los conceptos “Arte, Ética y Educación”. La experimentación docente ha ejercitado de manera práctica un activismo político-social que permite la fusión de las programaciones de las asignaturas y la ejemplificación de esas investigaciones. Para un área como la Didáctica de la Expresión Plástica que se ha visto y se ve atacada de forma reiterada en su esencial sentido académico hasta querer convertirlo en un anexo privativo, las consecuencias son claras: menos materias, menos recursos y menos espacio docente. La revisión de planes de estudio nos ha dejado en un punto testimonial y ello ha hecho que la imaginativa e infatigable obstinación nos obligue a exprimir potencialidades.

En mi caso, he impartido materias generalistas sobre Didáctica de las Artes Plásticas y Visuales en diversas especialidades de Magisterio y ahora en el Grado de Primaria, coordinando la única materia que se da en toda la titulación, por lo que existe un buen grado de conocimiento en la tipología de alumnos que ayuda a la inserción de metodologías con un carácter tan participativo.

En estas dinámicas he podido establecer un tipo de actividades artísticas que dentro de ser una de las opciones de trabajo en los grupos, ha tenido un cierto atractivo y demanda de participación. Esta parte de la asignatura consiste en la realización en grupo de una obra artística que puede ser de cualquier tipología, desde lo más convencional-tradicional a lo más vanguardista, desde técnicas bi-tridimensionales a lenguajes integrados, o traduciendo para el más profano: los alumnos pueden hacer un mosaico o un corto cinematográfico, una animación o un body painting, un land art o un grabado, lo que prima es la idea de que hagan algo creativo y saquen el estigma de que “no tienen” capacidades innatas para el arte.

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA-METODOLOGÍA

Con esta cita inicial pretendo unir estos dos epígrafes que encajan en el sentido intrínseco de la propuesta de actuación educativa. Esto es, podría hablarse de una metodología emergente en la medida en que la experiencia en sí, supone la alteración ordinaria de la docencia y aunque planificada, no queda exenta de incertidumbre en el nivel de los resultados. El eje de la acción es una protesta, es una forma de rodear la legalidad para ejercer la legitimidad.

“Si la legalidad del sistema va contra la democracia real, el sistema se ilegaliza de facto. «No somos antisistemas: el sistema es antinosotros»”
(Velasco, 2011:48)

Para enmarcarnos temporalmente nos situamos en el curso académico pasado y la aparición del RDL 14/2012, decreto que básicamente insiste en aplastar el concepto público de la educación mediante la subida de los precios de las matrículas universitarias, incrementando mecanismos inadecuados para la valoración de la dedicación docente e investigadora, proponiendo la subordinación de la actividad docente e investigadora a criterios economicistas, y estableciendo la regulación intrusiva de aspectos fundamentales que vulneran la norma constitucional de autonomía universitaria. La reacción de alumnado se materializa en un paro académico y las protestas conjuntas de la comunidad universitaria implican la impartición de clases en la calle.

En ese contexto, se me ocurre retomar una idea que ya había materializado en el 2003 contra la guerra de Irak, y que supone sustituir los trabajos creativos que tienen que presentar en clase por una experiencia colectiva ideologizada y por tanto voluntaria en su participación (aquellos que no quisieran participar podían seguir haciendo otro tipo de trabajos. Ahora sólo quedaba buscar la idea-forma de acción colectiva y retomando un proyecto de un grupo del curso 2010-2011 (*Figura 1*) nos propusimos realizar una gran marcha zombie por la ciudad, partiendo del Rectorado (como referencia propia) y acabando en las popularmente llamadas “Setas” de la Encarnación (lugar emblemático para el 15M).

Figura 1. Grupo “Macavi de levantar”. 3ºMagisterio E. Física. Grupo 2. 2010-11.

La experiencia de innovación es relativamente fácil de describir: en torno a 150 personas, de las cuales más de 2/3 son mis alumnos, decidimos que ante la barbaridad del decreto hay que reaccionar y salir a la calle. Salir no significa lo que ya hacemos como ciudadanos en forma de manifestaciones y huelgas, eso ya casi es menospreciado por el poder establecido, se trata de impactar e interpelar al ciudadano base que no puede o quiere enterarse de la realidad. La labor logística es tremenda ya que maquillar a todas esas personas implica una especie de cadena de montaje que cuenta hasta con la colaboración de voluntarias de formación profesional especialistas en maquillaje y peluquería. Ropas, heridas, o andar siendo un muerto viviente, exigen cursos acelerados que sólo se consigue con mucha buena voluntad por parte de todos (*Figura 2*).

Figura 2. Preparativos

Cada zombie lleva un cartel con la crítica concreta de la acción y los medios de comunicación son informados previamente del motivo de la misma, (*Figuras 3 y 4*).

Figura 3. Señalización

Figura 4. Medios de Comunicación

Igualmente las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado reciben información y controlan por ellos mismos las pautas en las que se ha decidido actuar (*Figura 5*), razón de más en los últimos tiempos en los que hemos visto actuaciones de estos cuerpos no especialmente democráticas.

Figura 5. Orden Público

Evidentemente en el desarrollo de esta actividad se busca la sorpresa y la reacción de un público al que al menos se le hace pensar, por ello existe una cierta improvisación para que cada cual y en función de una lógica razonable pueda hacer “su papel” durante todo el trayecto (*Figura 6*). En esta línea, hay que insistir que frente a una posible acusación de acción doctrinaria, las temáticas trabajadas, aunque admito que pudieran sugerirse del propio contexto en el aula, surgen con la iniciativa propia del alumnado, optando el que quiera, por asuntos menos trascendentes pero igualmente válidos para la superación de la materia con buena calificación, no estando predeterminado ningún tipo de favoritismo.

Figura 6. Desarrollo práctico

Por último me gustaría ofrecer un sentido homenaje a dos personajes, que siempre me han parecido honestos y coherentes en sus afirmaciones, especialmente por que han alzado la voz cuando debían y han avisado de lo que estaba sucediendo o podría ocurrir. Sus palabras encajan perfectamente con la tarea que deberíamos tener claro todos los ciudadanos de bien: la defensa de la justicia frente a la tiranía...por muy disfrazada que esta venga de tolerancia.

“Frente a esas reivindicaciones, por tanto, los grupos dominantes de la actual globalización no sólo mantienen y extienden su red captora de beneficio, encastillándose en su posición de fuerza, sino que, además, quieren erigirse en orientadores y dirigentes de toda la economía mundial hacia un futuro mejor.”
(Sampedro, 2002:72-73) In memoriam.

En un acto público en 1999, junto al extraordinario Saramago, el viejo maestro y digno político comunista, comentaba unas palabras que hoy más que nunca encajan perfectamente en la realidad vigente. Sirva esta doble condición de la pedagogía y la política como retórica que apunte el discurso presente.

“La resignación es un producto que, como cualquier droga, duerme a la gente, duerme su conciencia...La resignación es hija de ese discurso totalizador, cual si fuese una nueva religión”.
(Anguita, 2011:304)

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

La primera conclusión que se puede extraer de este tipo de proyectos es que dentro del marco de metodologías curriculares, tanto las emergentes como las relacionadas con la Pedagogía Crítica, aportan un cambio respecto a la convencionalidad que habitualmente nos suele imponer las normativas y directrices oficialistas.

“Y pienso que si tanto yo como otros profesores queremos realmente provocar a nuestros estudiantes traspasando los límites de lo convencional y de lo asumido como

normal, nosotros mismos tenemos que experimentar rupturas con lo establecido en nuestras propias vidas;”
(Greene, 2005:169-170)

El docente debe romper las ataduras tradicionales y la falsa neutralidad para poder participar de manera inductiva pero igualmente implicativa, lo que exige e incluye la actuación propia en la misma arte acción.

En el plano organizativo la labor coordinadora es fundamental. Aunque uno se pueda encargar de determinados aspectos y delegar otros, la supervisión se antoja como una gran tarea de intendencia y de operatividad; el alumnado tiene cierta capacidad de actuación y responsabilidad, pero se necesita un puesto de mando que pueda revisar horarios, materiales, localizaciones y cuestiones de orden público. La experiencia es fundamentalmente un acto reivindicativo, académico y sobre todo de conectividad lúdica, por lo que un descuido o una no previsión podría arruinar y malograr lo que constituye una praxis enriquecedora.

Y no por ser menos importante, dentro de una actuación artística que pretenda generar conciencia e impacto colectivo es fundamental la difusión y el trabajo de comunicación. En este sentido, las redes sociales cumplen una función básica respecto a la participación y divulgación entre colectivos; los medios de comunicación, en la medida en que puedan tener cierta independencia de sus cada vez más claros intereses serviles a quienes los financian, amplifican la repercusión del evento. Igualmente hay una alternativa para la información a la ciudadanía que es la propia cartelería que porta cada participante, además del concepto en sí de “estudiante-muerto viviente” que rápidamente capta la atención y el interés mayoritario (algún caso de repudia se produce también) de la ciudadanía.

En definitiva, podemos decir que experiencias de este tipo generan riqueza educativa; además en su ejecución, podemos calificar de éxito la inserción de aspectos éticos en los trabajos creativos (no olvidemos que evaluables dentro de una asignatura reglada), que desarrolladas en el entorno urbano, generan valentía y compromiso, esfuerzo y unidad en el grupo de personas de la comunidad educativa que apostamos por ideas contestatarias y justas, a la vez que consensuamos posicionamientos y deliberaciones sobre el propio sentido del concepto educativo.

Las aplicaciones y similitudes de otras experiencias propias y paralelas se escapan a las posibilidades de exposición (tanto en tiempo como en forma) de esta comunicación en estas jornadas, pero no es difícil indagar y complementar dichas vías. Afortunadamente, cada vez más docentes de la Escuela Pública entienden que esto no es un trabajo más, es una vocación y un deber.

ENLACES

Como complemento a las imágenes se facilitan dos enlaces relacionados con la acción:

http://www.canalsur.es/portal_rtva/web/noticia?id=210005

<http://www.bananacampus.com/#!opiniones/los-zombies-invaden-la-universidad/3899395>

BIBLIOGRAFÍA

- Anguita, J (2011). *Combates de este Tiempo*. Córdoba: Editorial El Páramo.
- Greene, M. (2005). *Liberar la Imaginación. Ensayos sobre Educación, Arte y Cambio Social*. Barcelona: Editorial GRAÓ.
- Sampedro, J.L. (2002). *El Mercado y la Globalización*. Barcelona: Ediciones Destino, S.A. Circulo de Lectores.
- Velasco, P. (2011). *No Nos Representan. El Manifiesto de los Indignados en 25 Propuestas*. Madrid: Ediciones Temas de Hoy. Planeta S.A.