

Performance: El Cuerpo como Herramienta Artística para la Justicia Social

Performance: The Body as an Artistic tool for Social Justice

Cristina Moreno Pabón

Universidad Autónoma de Madrid, España

Promover desde la empatía y la educación artística en los alumnos la conciencia social, es uno de los principales objetivos del método MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). Conseguir que los alumnos se comprometan e impliquen desde su propia vivencia, en la búsqueda de valores en pos de una sociedad más justa e inclusiva. Esta metodología defiende un proceso de enseñanza-aprendizaje integral del alumno, que ha de incluir una pedagogía crítica, analítica y reflexiva. Autores como Peter Lawrence McLaren, reputado pedagogo, ha defendido en su obra "La vida en las escuelas" (1998), este tipo de pedagogía que lucha por la igualdad y justicia social. Los resultados obtenidos con MeTaEducArte son muy satisfactorios. Los alumnos se involucran mucho más, aprendiendo de forma empática y autónoma. La utilización de la performance artística, ha sido un importante vehículo para el método MeTaEducArte dentro del aula. La oportunidad de trabajar en temas de actualidad e implicación social es mucho más atrayente para los alumnos; crea vínculos emocionales y empáticos avivando la conciencia del grupo de forma crítica y democrática.

Descriptor: Educación artística; Justicia social; Performance.

Promoting social conscience in students, from empathy and artistic education, is one of the main objectives of the MeTaEducArte method (Method for Education Workshops from the Art). To get the students to commit and imply from their own experience, in the search for values in pursuit of a more just and inclusive society. This methodology defends a process of integral teaching-learning of the student, which must include a critical, analytical and reflexive pedagogy. Authors such as Peter Lawrence McLaren renowned pedagogue, in his book "Life in Schools" - 1998 has defended this type of education, to fight for equality and social justice. The results obtained with MeTaEducArte are very satisfactory. Students are involved much more, learning and autonomous empathically. The use of artistic performance has been an important vehicle for the MeTaEducArte method within the classroom. The opportunity to work on current issues and social involvement is much more attractive to students; It creates emotional and empathetic bonds, stimulating the conscience of the group in a critical and democratic way.

Keywords: Art education; Social justice; Performance.

Introducción

McLaren pedagogía crítica

El proyecto MeTaEducArte, pretende formar educadores desde una pedagogía crítica. Peter McLaren nos cuenta en su libro: "La vida en las escuelas, una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación" las pretensiones que la pedagogía crítica tiene con respecto a la educación:

Los teóricos críticos quieren proporcionar a los teóricos de la educación en general un lenguaje público que no sólo afirme las voces de los educadores y de los grupos subordinados en la población estudiantil, sino que además vincule el propósito de la escuela a una visión transformadora del futuro. (McLaren, 1998, p. 303)

En su libro, McLaren habla de la diferencia que existe entre escolarizar y educar, desde el punto de vista de los teóricos Paulo Freire y Henry Giroux, de los que se nutre en su libro:

Este libro se alimenta principalmente de las perspectivas radicales ejemplificadas en los trabajos de teóricos como Paulo Freire y Henry Giroux, que hacen una distinción importante entre escolarización y educación. La primera es principalmente un modo de control social; la segunda tiene el potencial de transformar la sociedad, entendiendo al estudiante como un sujeto activo comprometido con su desarrollo y con el de la sociedad. (McLaren, 1998, p. 303)

El educador crítico según McLaren debe defender teorías dialécticas, reflexivas e interactivas:

El educador crítico aprueba teorías que son, ante todo, dialécticas; esto es, teorías que reconocen los problemas de la sociedad como algo más que simples hechos aislados de los individuos o deficiencias en la estructura social. Más bien, estos problemas surgen del contexto interactivo entre el individuo y la sociedad. El individuo, un actor social, tanto crea como es creado por el universo social del que es parte. (McLaren, 1998, p. 304)

Método MeTaEducarte

MeTaEducArte es un Proyecto de Innovación Docente, que trabaja con el método del mismo nombre en sus talleres de educación desde el arte. Estos talleres pueden ser individuales o formar parte de un proyecto que incluya distintos temas y materiales a tratar con un fin común. Cada proyecto culminará con la exposición y reflexión conjunta de todo lo tratado en los talleres, que puede incluir performances, instalaciones y otras disciplinas artísticas. MeTaEducArte apuesta por una educación integral que tenga en cuenta al alumno de forma holística, basada en la pedagogía crítica que avive valores para crear una sociedad comprometida y no pasiva ante las injusticias.

No es ninguna novedad que el arte y los artistas han reflejado en sus obras las inquietudes en ellos latentes ante la injusticia social. El arte ha sido un instrumento incuestionable para promover y reivindicar la justicia en la sociedad, en cualquier época.

La creatividad artística desarrolla la capacidad crítica del individuo. Actualmente no se le está dando el valor a la educación artística que esta merece. Asignaturas como educación plástica y visual o música, están viendo cómo son prácticamente anuladas en los curriculum de la educación reglada, anulando así la capacidad creadora del individuo. Está demostrado que la persona creativa es más resolutiva y autónoma, teniendo mayor respuesta ante circunstancias adversas. Es importante mencionar que el curriculum de las asignaturas que se imparten en nuestras escuelas y universidades no incluye esta formación integral del individuo, sino que se centra en alcanzar objetivos, competencias y capacidades específicos de cada materia. Este tipo de curriculum no deja lugar a enseñanzas más comprometidas. Va a depender del educador el llevar a cabo una pedagogía que desarrolle en el alumnado la capacidad crítica, que defienda la justicia e igualdad, y reclame la transformación en la educación y la sociedad (Moreno, 2012, 2013, 2015, 2016a, 2016b).

Además de formar parte del arte contemporáneo, la performance es una disciplina muy dinámica; favorece la coordinación y la expresión del lenguaje corporal. Crea fuertes lazos entre el artista y el espectador; éste es invitado a formar parte de la situación y a reflexionar sobre la experiencia vivida.

Contexto

Esta investigación se ha llevado a cabo en el ámbito educativo en la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de formación del Profesorado, aplicando el método MeTeducArte, desde

el grupo de investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social, en dos de sus líneas de Investigación (Educación Artística para la Justicia Social y Creatividad para el Cambio Educativo y la Justicia Social).

Desarrollo de la xperiencia

Performace como herramienta artística

La performance es una herramienta educativa muy completa, en la que se pueden incluir otras disciplinas artísticas enfocadas a un mismo fin. Desde el curso académico 13-14, se han desarrollado varios proyectos artísticos educativos basados en la performance. Para el desarrollo de estos proyectos se ha aplicado el método MeTaEducArte. A continuación, se describen brevemente algunos de los proyectos realizados de mayor impacto social, ya que no se han quedado dentro del ámbito docente en el aula. Todos ellos han sido coordinados y supervisados por la profesora y artista visual Cristina Moreno Pabón.

Proyecto “Yo soy él”

Este proyecto se enfocó para concienciar sobre el tremendo problema que estamos viviendo con la migración a través del Mar Mediterráneo y tanta muerte injusta en el mismo. Se llevó a cabo con el grupo 202 del grado de Educación Primaria; de la Universidad Autónoma de Madrid, en la Facultad de Formación del Profesorado. Este proyecto concluyó con la performance instalación “Yo soy él”. La fecha escogida para este evento, por simbología, fue el día 13 de mayo de 2015 a las 13 horas. Este acto estuvo acompañado con la canción de Manu Chao “Clandestino”, interpretado por el coro “Voces para la justicia social” GICE-UAM.

Se escogió el trece como número de cambios, aludiendo a la necesidad de que esto ocurra. Los cambios los estamos viendo ya en la ciudadanía, que está cada vez más sensibilizada, ante los últimos acontecimientos, con tantas muertes injustas. Es triste que sean necesaria estas tragedias para que la sociedad reaccione, y mucho más en el caso de los políticos.

El principal objetivo de este proyecto era trabajar con una pedagogía crítica y empática, que hiciera reflexionar a los alumnos sobre el tema, poniéndose en “la piel” de un inmigrante y su desesperación. Es cierta, tristemente, la afirmación que todos los medios de comunicación publican, el Mar Mediterráneo se está convirtiendo en un gigantesco cementerio. Cuesta permanecer impasible ante un tema que está costando tantas vidas. La solución es difícil, dentro de una sociedad injusta y egoísta que carece de empatía. Por ello es necesario tener la capacidad de “ponernos en su piel”.

El proyecto comenzó, con un primer taller de reflexión y sensibilización sobre este tema, recopilando lluvia de ideas entre todos, para trabajar en los siguientes talleres. Cada alumno debía investigar, el caso de una noticia acontecida sobre el tema, para entender-sentir, mejor el proceso vivido por los seres humanos que hay detrás de ésta. El proyecto es multidisciplinar, se divide en varios talleres teórico-prácticos, para trabajar distintos materiales y temas artísticos. Los temas a trabajar eran:

Modelado en barro; pintura al agua: témpera; la performace artística como medio expresivo y reivindicativo; y la instalación artística. Todos estos temas se estudian y practican, en el contexto de uno o varios talleres (Moreno, 2015) y (Moreno 2016).



Figura 1. Lectura del texto "Yo soy él"
Fuente: Elaboración propia.



Figura 2. Comienzo del mandala
Fuente: Elaboración propia.



Figura 3. Patera "Yo soy él"
Fuente: Elaboración propia.



Figura 4. Mandala "Yo soy él"
Fuente: Elaboración propia.

Proyecto "Imaginémonos UNID@S"

El proyecto "Imaginémonos UNID@S" se ha desarrollado durante el curso académico 2016-2017, dentro de la asignatura Fundamentos para la Educación Artística en la Educación Primaria, en el Grado de Maestro para la Educación Primaria, en la facultad de Formación del Profesorado y Educación.

El proyecto ha sido diseñado, específicamente para trabajar y hacer reflexionar a los alumnos, sobre distintos aspectos sociales que nos están afectando a todos, y a ellos de forma directa. Se ha desarrollado de forma democrática con los alumnos de segundo año de grado, en el segundo cuatrimestre. Los alumnos en asamblea y debate han dado forma y título al proyecto, teniendo en cuenta lo que deseaban transmitir con él durante el proceso y en su acto performático final. Se ha utilizado como principal instrumento artístico, la performance unida a la instalación y el happening. Se han trabajado además distintas disciplinas artísticas como el modelado en barro, la pintura, la fotografía, escayola, interpretación y disfraz. Culminó el cuatrimestre con la performance-instalación grupal del mismo nombre, presentada junto a su profesora en el I Congreso Imagen Educativa, el 26 de mayo de 2017 en la Universidad Autónoma de Madrid (Moreno, 2015, 2016a, 2016b) (figura 5 y 6).

Conclusiones

Los resultados obtenidos con proyectos educativos que incluyen la performance como herramienta, han sido muy satisfactorios. Es el tercer proyecto realizado desde el año 2014 y queda comprobado, como los alumnos responden y se involucran mucho más, aprendiendo de

forma empática, democrática y autónoma. Se demuestra la importancia de una educación integral, consciente y comprometida. Otro dato importante, es la repercusión que para los alumnos tienen este tipo de proyectos en los que ellos son los protagonistas; ven en su creación artística la posibilidad de expresarse sentir y hacer sentir. Son ejemplos que pueden materializar en su futura docencia.



Figura 5. Performance "Imaginémonos UNID@S"

Fuente: Elaboración propia.



Figura 6. Performance "Imaginémonos UNID@S"

Fuente: Elaboración propia.

Igualmente, los resultados obtenidos con el método MeTaEducArte son altamente satisfactorios, tanto en el ámbito universitario como en la enseñanza reglada y no reglada. Algunos talleres y proyectos realizados fuera del entorno universitario, han reafirmado el interés que este tipo de enseñanza comprometida genera en el individuo.

Referencias

- McLaren, P. (1998). *La vida en las escuelas. Una introducción a la pedagogía crítica en los fundamentos de la educación*. Ciudad de México: Siglo XXI.
- Moreno, C. (2012). Proyecto de innovación docente MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). Nuevos métodos en la educación artística: Talleres de arte contemporáneo en la educación primaria e infantil. En VV.AA., *Novedades docentes en el EEES* (pp. 71-96). Madrid: Visión libros
- Moreno C. (2013). MeTaEducArte (Método para Talleres de Educación desde el Arte). El arte contemporáneo como medio de expresión, en la educación infantil y primaria con uso de TIC. *Estudios sobre el Mensaje Periodístico*, 19, 339-349.
- Moreno, C. (2015). MeTaEducArte; performance "Yo soy él", educación artística comprometida con la justicia social. *Opción: Revista De Ciencias Humanas y Sociales*, 31(5), 601-624.
- Moreno, C. (2016a). MeTaEducArte. Performances artísticas educativas para la Justicia Social. En VV.AA., *Aulas visuales: Fórmulas y prácticas* (pp. 483-499). Madrid: McGraw Hill Educación.
- Moreno, C. (2016b). MeTaEducArte; Educando desde el arte para la justicia social. *Opción: Revista De Ciencias Humanas y Sociales*, 32(10), 326-245.