

REFLEXIONES EN TORNO AL ARTE, LA EDUCACIÓN Y EL GÉNERO

REFLECTIONS ON ART, EDUCATION AND GENDER

Paloma Palau Pellicer

Universitat Jaume I de Castellón

RESUMEN

El siguiente texto es el punto de partida de distintas reflexiones y actividades realizadas con profesionales del ámbito de la educación y las artes, sensibilizados con la situación de las mujeres dentro del contexto social. Dichas actividades se llevaron a cabo en el congreso *Arte, educación y género* celebrado en el mes de abril de 2014, en el marco de la tercera edición del Festival *Miradas de Mujeres*. Una iniciativa anual del colectivo de *Mujeres en la Artes Visuales (MAV)* que ofreció la oportunidad al Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género *Purificación Escribano (IUEFG)*, de la *Universitat Jaume I*, de participar como sede de entre las 50 distribuidas por toda la Comunidad Valenciana. Este discurso articula desde un punto de vista pedagógico las distintas experiencias artísticas y vivenciales llevadas a cabo en este contexto. Argumentos y reflexiones en torno a tres grandes bloques temáticos: la gestión cultural, las relaciones entre instituciones, artistas y docentes e investigación. Todos ellos, surgidos a raíz de las relaciones entre las distintas maneras de abordar la educación artística desde su estrecha vinculación con los estudios de género.

Palabras clave: arte, educación, educación artística, artistas, gestión cultural, género.

ABSTRACT

The following edition is the result of reflections and activities carried out with professionals in education and the arts who are sensitive to the situation of women in the social context. These activities took place in the *Arte, educación y género* (Art, education and gender) conference held in April 2014, within the framework of the third *Miradas de Mujeres* (Through Women's Eyes) Festival, an annual initiative of *Mujeres en la Artes Visuales (MAV, Women in the Visual Arts)*, which invited the *Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano (IUEFG, Purificación Escribano University Institute of Feminist and Gender Study)*, at the *Universitat Jaume I*, to participate as the main venue from among the 50 venues across the Valencian Community. This discourse is the starting point for various artistic and life experiences carried out in this context. The arguments and reflections revolve around three main subject areas: cultural management, relations between institutions, artists and teachers and research, all of which arise from the relationships between different ways of approaching art education based on its close link with gender studies.

Keywords: art, education, art education, artists, cultural management, gender

La idea de reunir a profesionales relacionados con estudios de género y arte en contextos educativos parte, sin duda, de una manera de concebir la enseñanza. En este sentido, las actividades en torno al evento *Arte, Educación y Género*, se concibieron como un escenario para intercambiar distintas experiencias, artísticas y vivenciales, surgidas a raíz de las relaciones que se establecen entre dichos ámbitos y su estrecha vinculación con los estudios de género. La aportación de profesionales artistas, investigadoras y profesoras de prestigio como Marián López Fernández-Cao de la Universidad Complutense de Madrid y presidenta de MAV, Asunción Jódar Miñarro de la Universidad de Granada; Itziar Pascual profesora de la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y Melissa Lima-Caminha de la Universidad de Barcelona, mostraron desde diferentes ámbitos las relaciones entre el arte, la educación y el género.

Organizado en torno a tres bloques temáticos y desde una perspectiva de género en las páginas siguientes encontraremos textos que tratan sobre las relaciones de la educación con las instituciones a partir del trabajo de docentes, artistas e investigadores/as así como la gestión y la creación. En esta primera línea, las propuestas didácticas de Marián López Fernández-Cao reivindican la presencia de las mujeres en el proyecto *Género y museos*,

El proyecto género y museos, que inició hace cuatro años su andadura, plantea el análisis del discurso de cuatro grandes museos del Estado español y propone nuevas vías de relectura, a través de itinerarios que promuevan nuevas narrativas y guías educativas que abran nuevas perspectivas que incluyan a las mujeres dentro del conjunto de los ciudadanos. Este proyecto propone la siguiente hipótesis de partida: la perspectiva de género, que implica el coprotagonismo de las mujeres en la construcción de la cultura y la memoria histórica, ausente de los museos españoles. Es posible una reestructuración de fondo que posibilite la inclusión del punto de vista de las mujeres, su protagonismo como actores de la historia y la cultura. (Marián López Fernández-Cao, 2014)

En el proyecto propone las prácticas culturales de las mujeres como sujetos activos y participativos en los procesos históricos. Incluyendo la experiencia de las mujeres tanto en los procesos de interpretación como en los de creación de los textos de cultura. Iniciativas que generan una herramienta para construir nuevos discursos capaces de cambiar la vida en un sentido más igualitario y justo.

En el ámbito de las artes escénicas para la infancia, Itziar Pascual Ortiz comparte sus experiencias creativas en la composición de personajes dramáticos femeninos. La autora defiende «la responsabilidad de las ficciones para proponer nuevas imaginaciones (y posibilidades) de convivencia, y en particular en la construcción de los roles de género» (Itziar Pascual, 2014). A partir de dos casos prácticos: *Mascando Ortigas* y *Wangari. La niña árbol*, creaciones para la



Fotografía independiente. Traver, Andrea (2014) *Xoxo Clown Show*

infancia inspiradas en las vidas y experiencias de dos mujeres contemporáneas: la coreógrafa y bailarina alemana Pina Bausch y la bióloga y Premio Nobel de la Paz Keniana Wangari Maathai. La dramaturga, «apuesta por otra manera de contar, de presentar el mundo. Otra manera posible, que pretende presentar menos estereotipos y ofrecer una mayor variedad de temas, situaciones, lenguajes y personajes, y en particular, empleando un lenguaje que apuesta por mostrar y poner en valor el cuerpo» (Itziar Pascual, 2014). Así pues, el teatro se revelará como dispositivo de experiencias creativas en la composición de personajes femeninos. Puesto que las consecuencias que genera la ficción en esta etapa son especialmente relevantes en la construcción de roles de género.

Asimismo, el performance y el arte contemporáneo, se manifestarán en la figura de la payasa. Situándose en la categoría de investigación en las artes, esto es, la que no separa al sujeto del objeto y el proceso es tan importante como el resultado. Esta metodología de investigación se conoce en España como las Metodologías Artísticas de



Fotografía independiente. Andreu Castelló, Miquel (2014) *Taller de papel*.

Investigación (MAI) cuyo grupo de referencia se encuentra en la Universidad de Granada encabezado por Ricardo Marín-Viadel y Joaquín Roldán. Es importante resaltar, como apunta (Borgdorff, 2010: 4) que esta categoría “encarna la promesa de un camino diferente, en un sentido metodológico, que diferencia la investigación artística de la investigación académica predominante”. Llegados a este punto, añadimos que todavía sigue siendo un modo abordar la investigación controvertido en el mundo científico. Sin embargo, el incremento en los últimos tiempos de artículos, proyectos y eventos en relación a esta metodología, y más concretamente, con la Investigación Educativa Basada e las Artes Visuales [Visual Arts based Educational Research] (Roldán y Marín-Viadel, 2012: 22) constatan que tiene un nutrido grupo de seguidores. Esta forma de investigación aglutina enfoques, técnicas e instrumentos de investigación de las diversas especialidades de las artes visuales (dibujo, grabado, cómic, arquitectura, vídeo, diseño, performance, etc.), para aplicarlas a la indagación de problemas educativos.



Fotografía independiente. Andreu Castelló, Miquel (2014) *Taller de papel y tipos*.

En estas investigaciones, los datos, las ideas, los argumentos y las conclusiones son fundamentalmente imágenes visuales de calidad artística profesional. Su propósito es aproximarse a los problemas educativos a través de medios no basados en el texto, y aportar nuevas soluciones a estos problemas.

Melissa Lima Caminha crea diálogos y puentes entre diversas disciplinas artísticas y teóricas, tales como las Artes Visuales, la Performance, la Cultura Visual, los Feminismos y la Teoría Queer. La autora, nos adentra en el mundo de la pasaya desde la investigación performativa. Realizando un análisis de género y sexualidad a partir de la comicidad, la risa, el feminismo, la teoría queer y la cultura visual. Al mismo tiempo que describe problemáticas genealogías como reflejo directo de su trabajo artístico como payasa, que se traduce en sus proyectos de performance: *Xoxo Clown Show* y *TransClowning*.

La entrevista de Lidón Sancho a Regina José Galindo, nos aproxima al punto de vista de la artista sobre la conexión directa entre arte y público. La autora explora acerca del

mensaje didáctico de las piezas y compara las relaciones de aprendizaje entre el público y arte en el contexto expositivo. Recogemos, en palabras de la propia artista, una reflexión sobre su proceso creativo, «El artista no tiene por qué estar por encima de nadie. El artista simplemente se expresa a través de las herramientas y los elementos que tiene a la mano, al alcance; comunica y espera que esa comunicación pueda abrir algún debate, algún cuestionamiento, generar empatía» (Regina Galindo, Milán, 2014)¹ A través de la entrevista pautada por la autora, se intuyen las claves y el significado que encierra su praxis artística desarrollada a lo largo de estos años.

Otro enfoque distinto es el que propone Miriam García López en un ensayo que desde la perspectiva feminista aborda obras relacionadas con el sexo femenino tales como *Vagina Painting* de Shigeo Kubota; *Genital Panic* de Valie Export; *The Dinner Party* de Judy Chicago; *Interior Scroll* de Carolee Scheeman y *Untitled* de Zoe Leonard, al mismo tiempo que reflexiona, sobre estas obras de arte como herramienta didáctica y educativa para impartir, desde otra perspectiva, la historia. Asimismo, Laura Triviño Cabrera describe en su texto las características, estereotipos y roles de género que se desprenden de la corriente impresionista, resaltando la situación no solo de la mujer artista sino de las mujeres en general.

En otra línea, Juan Senís, propone el álbum ilustrado como agente educativo en tres niveles: literario, artístico y social. El autor explora estas tres funciones en el álbum *Mamá*, de Mariana Ruiz Johnson, defendiendo que una manifestación literaria en la que el texto y las ilustraciones tienen la misma entidad, son un potencial instrumento educativo para introducir a niños y niñas en el imaginario propio de una sociedad. Idea próxima a las metodologías de investigación artística mencionadas anteriormente.

Diferentes propuestas encontraremos en los estudios de mujeres desde la historia del arte o el cine. Mariángeles Pérez-Martín nos acerca aquellas mujeres artistas de principios del s. XIX y que la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos de Valencia nombró académicas, a pesar de que el acceso a la educación artística oficial les fue vedado. Quizás por el prestigio social que su filiación aristocrática proporcionaba a la institución como apunta la autora del texto. Sus obras, como las de tantos otros artistas, se perdieron o se encuentran entre los anónimos de museos y colecciones privadas. Distintas circunstancias rodearon a las mujeres que se aproximaron de algún modo al ámbito artístico en la mitad del s. XX. Quien suscribe, analiza la participación de las mujeres en las galerías de arte como expositoras y galeristas durante los años de la dictadura. Un estudio de su faceta artística a partir de sus testimonios orales, la prensa y los catálogos de las exposiciones que nos muestran, las circunstancias particulares que llevaron a estas mujeres a interesarse por el mundo artístico. Su realidad personal pone de manifiesto las limitaciones en esta

¹ Entrevista realizada en Milán por Lidón Sancho en la inauguración de la exposición retrospectiva, *Estoy viva* de Regina Galindo, realizada del 25 de marzo al 8 de junio de 2014 en el PAC (Padiglione d'arte contemporanea).



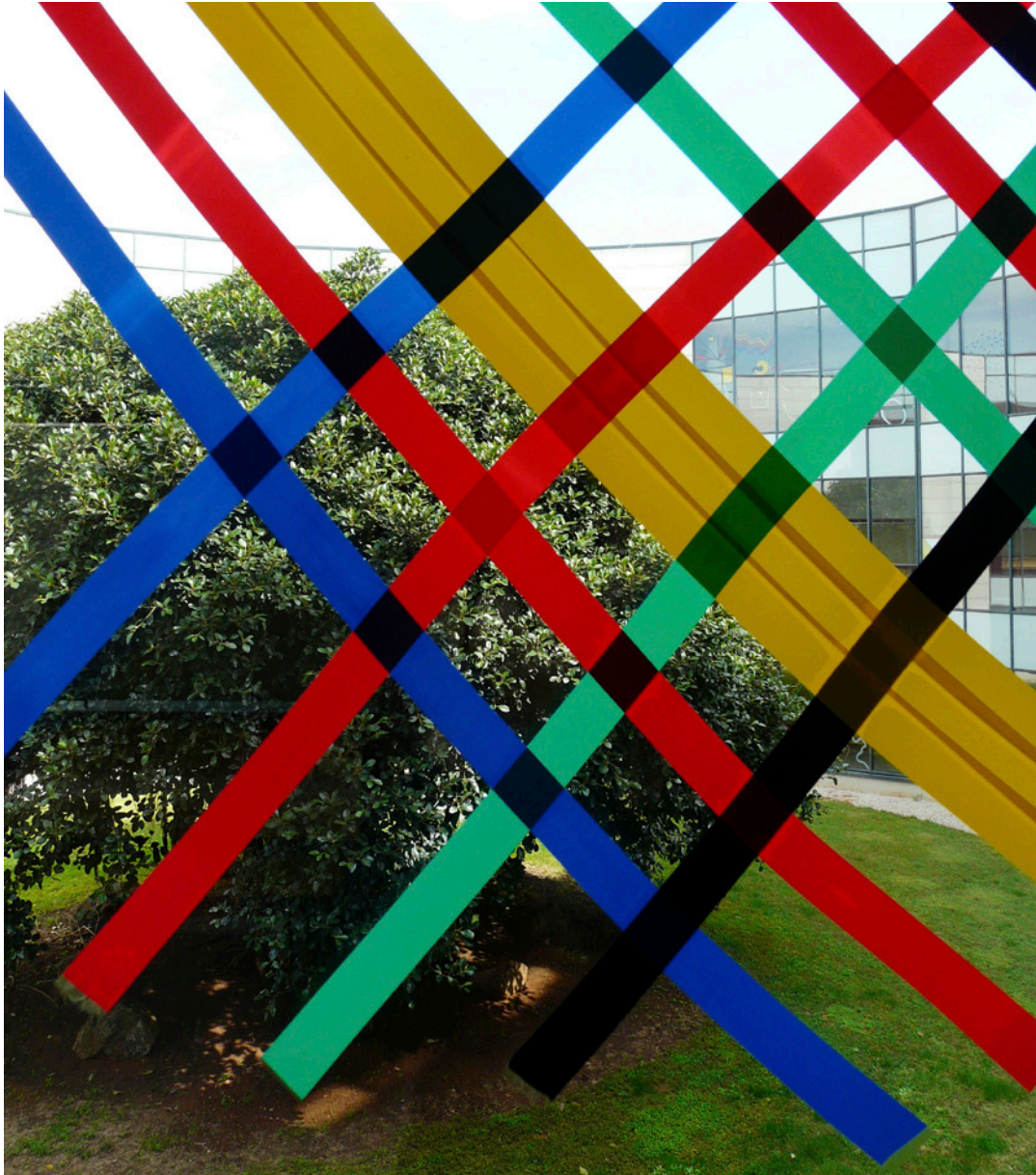
Fotoensayo. Palau-Pellicer, Paloma (2014) *Aulario y cintas adhesivas (I)*. Compuesto por dos fotografías, Miquel Andreu Castelló (arriba) y la autora (abajo)



Fotografía independiente. Álvarez Fernández, Berena (2014) *Aulario de la Universitat Jaume I de Castellón*.

época para dedicarse, no sólo profesionalmente a la creación plástica, sino también para formarse y mostrar su obra. Desde el cine, Belmonte propone un texto crítico vinculado a las cuestiones de co-educación audiovisual y de género. El autor alude a imágenes estereotipadas de la feminidad, como el llamado «ángel del hogar», en el arte cinematográfico narrativo, mencionando también su pervivencia en los estereotipos de género de las imágenes televisivas más recientes, cuya ficción es heredera directa del arte cinematográfico.

Para concluir, cabría señalar que, las imágenes que acompañan este texto representan el espacio en el que tuvieron lugar estas experiencias. Además, este discurso visual muestra dos talleres llevados a cabo con más de sesenta participantes, en el aulario de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I. En una de ellas se experimentó con el papel y la estampación y en la otra con cintas adhesivas. Ambas, generaron espacios plurales de creación y expresión simbólica, mostrando el potencial del lenguaje plástico y sus posibilidades creativas. Talleres experimentales que, la organización del congreso ofreció a los



Fotografía independiente. Palau-Pellicer, Paloma (2014) *Aulario y cintas adhesivas (II)*.

asistentes, en los que se trabajaron como en un laboratorio de experiencias las relaciones con los materiales, el espacio y las personas. Con el objeto de fomentar la participación a través de la expresión plástica de dos maneras muy distintas.

Por un lado, las creativas de *DosdeTres*, Yolanda Andreu, Aurora Ocabo y María Olmeda coordinaron el taller *Alas de papel para la imaginación*. Concebido para que cada participante desde un punto de vista intimista creara su propio libro a partir de un papel de formato único. Se utilizaron técnicas libres de corte, plegado, estampación, dibujo, cosido y las impresiones particulares de las reflexiones del congreso. Los materiales para elaborar esta narración visual fueron papel, cartón, tintas, tipos y cuños, troqueles, hilos, etc. Todo ello para provocar un proceso repleto de interacciones al pasar de una estructura bidimensional a una tridimensional.

Por otro lado, la instalación colectiva *Materia de desenlace* realizada con cintas adhesivas sobre los cristales del aula y coordinada por la organización del congreso con la colaboración del alumnado del Grado de Maestro/a en Educación Infantil y Primaria². La actividad fue fundamentada en la tendencia actual de arte urbano *Tape art* (arte con cintas adhesivas) que consiste en la creación de dibujos de todo tipo, forma y color tomando como lienzo los espacios públicos. En nuestro caso se utilizaron los cristales del aula de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales de la Universitat Jaume I. De modo que, utilizando como único instrumento cintas adhesivas de diferentes tamaños y colores, además de la biografía personal de los participantes se configuró la pieza colectiva "Materia de desenlace". Así pues, en setenta cristales quedó configurada una instalación que transformó la institución en un espacio creativo. Una acción plural y efímera con un potente contenido simbólico que reivindica las posibilidades del lenguaje plástico para comunicar, transformar y expresar.

En definitiva, un congreso de *relaciones* entre la educación artística y el género, desde muchos y diversos contextos que reflexiona sobre la docencia en las instituciones, el papel de las mujeres artistas a lo largo de la historia o las actitudes hacia las manifestaciones artísticas de todo tipo. Y en el que cabe resaltar la implicación del alumnado del Grado de Maestro/a y el profesorado del Área de Didáctica de la Expresión Plástica del Departamento de Educación. Además de que el evento fuera una de las sedes del Festival Miradas de Mujeres, iniciativa de Mujeres en las Artes Visuales (MAV), asociación interprofesional y de ámbito estatal sin ánimo de lucro, formada por 400 profesionales en el sector de las artes

2 El taller se llevó a cabo con las profesoras del Área de Didáctica de la Expresión Plástica: Paloma Palau Pellicer, Ángeles Serna García y Joaquina Moragrega Porcar, personal técnico Clara Eugenia Rodríguez Marín, Laura Orellana Martín, así como alumnado: Ainhoa Peralta Rubio, Oihana Tarrega Astigarraga, Rafael Cosin Gual, Paloma Marqués Gómez, Miguel Beltrán Agost, Verónica Planes Vitores, Margarita Ribés Granell, Laura Pérez Gozalbo, Alejandro Mondragón Peris, Nuria Miró Padilla y Adoración Mampel.



Fotografía independiente. Palau-Pellicer, Paloma (2014) *Aulario y cintas adhesivas (IV)*.

Foto resumen. Palau-Pellicer, Paloma
(2014) *Materia de desenlace*.



plásticas en España. El propósito principal del Festival fue difundir el papel de la mujer dentro del mundo de las artes visuales, desde la creación artística, el comisariado, la crítica, la investigación y la gestión. En esta 3ª edición, a lo largo del mes de marzo, más de 1000 mujeres de diferentes profesiones participaron en actividades de 308 sedes distribuidas en 15 Comunidades Autónomas. La Universitat Jaume I fue una de estas sedes y el congreso, en su segunda jornada, clausuró el Festival Miradas de Mujeres 2014 en la Comunidad Valenciana. En las páginas siguientes la directora en la Comunidad Valenciana del festival, Irene Ballester, desarrolla con detalle el contexto que acogió nuestro evento.

Bibliografía

- BARONE, Tom y EISNER, Elliot (2006) «Art-based educational research» En Richard M. Jaeger (ed.) *Complementary methods for research in education*, pp.75-116, Washington, D.C.: American Educational Research Association.
- BORGENDORFF, Henk. (2010) «El debate sobre la investigación en las artes», *Cairon: revista de ciencias de la danza* (Ejemplar dedicado a: Práctica e investigación), 13, pp. 25-56. Madrid, Universidad de Alcalá.
- DEWEY, John. (2008) *El arte como experiencia*, Paidós, Barcelona.
- ROLDÁN RAMÍREZ, Joaquín y MARÍN-VADEL, Ricardo (2012) *Metodologías Artísticas de Investigación en Educación*. [Artistic Research Methodologies in Education], Archidona, Aljibe.

Webgrafía

- ORTO. Recuperado de internet el 28 de marzo de 2014 <http://www.urbanartcore.eu/slovenian-tape-art/>
- Tape art. Recuperado de internet el 18 de marzo de 2014 <http://tapeartsociety.com/creaciones/>

Recibido el 13 de abril de 2014
Aceptado el 30 de abril de 2014
BIBLID [1139-1219 (2014) 19: 7-21]