

CULTURA

• ENTREVISTA • JOSÉ MARÍA MESÍAS ARTEEDUCADOR

“El arte tiene esa capacidad de despertar del letargo a una sociedad individualista”

José María Mesías edita una cartografía contemporánea invitadora a una Educación Artística Sensible

Carlos Gurpegui
Teruel

José María Mesías Lema es arteeducador, activista y defensor de los derechos humanos. Se considera profesor vocacional y universitario de manera casual. “Creo que el devenir de la vida me ha llevado a ser formador de maestras de Educación Infantil y Primaria y profesoras de Secundaria de Educación Visual y Plástica. Para mí, este trabajo requiere de una enorme responsabilidad”, destaca este docente emprendedor. Acaba de publicar en Graó *Educación artística sensible*, una cartografía contemporánea para arteeducadores, un libro rico en propuestas de innovación pedagógica, original y muy vivo.

-Enhorabuena por el volumen. Más que un libro, es todo un proyecto, un arte-hecho.

-Muchísimas gracias. Es un libro que comencé a escribir en el 2014 y, como bien dices, es más un proyecto de mi trayectoria docente de estos quince años en el campo de la Educación Artística. Es un arte-hecho en dos sentidos: lo he diseñado personalmente porque lo entiendo como un objeto artístico y es un libro explosivo para una educación artística contemporánea que rompa con todos los estereotipos vinculados a la misma. De hecho el grupo de investigación que coordino en la Universidad de A Coruña se llama, precisamente, arte-hecho.

-Y un caleidoscopio lleno de vida, propuestas, pedagogía, creaciones, conceptos, enseñanzas.

-Son muchas historias compartidas, proyectos artísticos desarrollados en diferentes niveles educativos y en museos, que dan lugar a un discurso que bebe del conocimiento práctico. No pretende ser un recetario, porque no lo es, sino una apertura hacia otra manera de entender y trabajar la educación artística.

-¿Qué busca la Educación Artística Sensible (EAS)?

-Voy a empezar al revés, por lo que no es. La Educación Artística Sensible no es una “propuesta emocional” ni mucho menos. Se aleja bastante de eso. Es una propuesta intelectual pa-

“Lo emocional y lo sensible desvinculado de lo intelectual y lo cognitivo carece de sentido”

ra acercarnos a la sensibilidad y a la experiencia estética en alumnado de infantil, primaria y secundaria a través de proyectos reales en Educación Artística. La Educación Artística Sensible quiere provocar una formación artística de calidad para combatir las injusticias, fomentar la empatía y la defensa de los derechos humanos y trabajar el arte para mejorar la vida de las personas para una sociedad más justa.

-Es una cartografía contemporánea para arteeducadores y para quienes quieran iniciarse en esta forma de acercarnos al mundo.

-Efectivamente. El libro huye por completo de las modas educativas para centrarme en proyectos reales que he desarrollado durante todos estos años y que pueden servir a otros profesionales. No hablo de teorías estratosféricas desvinculadas de las aulas, algo que me pone muy

“Defender las diversidades funcionales, sexuales, culturales... la sociedad es diversa”

nervioso de algunos “gurús” de la educación. Mi práctica docente genera mi discurso, no al revés. Esta práctica se basa en el trabajo con docentes en formación y docentes en activo. Por eso, sirve para todos los arteeducadores, también aquellas personas que trabajan en museos,

centros artísticos u otro sectores artísticos y educativos fuera del sistema reglado.

-Mucho se habla de mapeos, pero en su texto cobran especial protagonismo los rastros vividos.

-Efectivamente. Son rastros vividos pero para llegar a esas experiencias he tenido que mapear, sondear mil y una experiencia de ensayo y error, observando lo que funcionaba y lo que no tenía sentido seguir por esa línea.

-A veces olvidamos que somos un puzzle, fruto del número de intercambios generados y experiencias compartidas.

-Estoy de acuerdo con Marina Garcés cuando dice que, “no sé en donde acaba mi voz y empieza la de los otros”. Como seres relacionales y sociales, los arteeducadores somos parte de continuos intercambios y experiencias compartidas en diferentes contextos educativos y artísticos. Eso es lo bonito e interesante de todo esto, no?

-Aunque como decía Guy Debord, todo lo que es directamente vivido, se aleja hoy en una representación en esta sociedad de la postura.

-El posturo, tanto en las vidas ficticias a través de redes sociales o, por desgracia, el posturo de teorías y discursos simplistas que hacen de la educación un mero espectáculo convertido en negocio, es algo que se puede combatir desde una formación artística.

-Porque educar con el arte nos ayuda a ser ciudadanos más cultivados, más críticos y creativos, ¿no es cierto?

-Una formación contemporánea en Educación Artística genera un pensamiento divergente, abierto y conectado con muchas realidades presentes en la sociedad, no sólo una, sino muchas.

-Para Henry Giroux el arte tiene una función pedagógica que conciencia y busca la reacción crítica ante las cosas.

-El arte tiene esa capacidad de provocar y despertar del letargo a una sociedad individualista, con prisas, hiperconsumista e hipercompetitiva.

-En esta colección de Graó Micro-Macro, su texto convive con varios de Tonucci.

-Vaya, muchísimas gracias.

“El libro huye por completo de las modas educativas para centrarme en proyectos reales”

No había caído en ese detalle. Para mí es un auténtico honor que la editorial haya confiado en este proyecto ambicioso desde el minuto uno y, sobre todo, que forme parte de esta colección con otros grandes referentes internacionales. En Graó también conviven otros grandes autores Maxine Greene, Catedrática Emérita del Teachers College de New York, a quien recurro a menudo por todo lo que me ha aportado a la manera que tengo de entender la Educación Artística hoy en día.

-La acupuntura estimula lo micro, para activar espacios verdes. Casi la consigna es ser local local. Reinventarse debe ser la gimnasia diaria de las aulas, en modo laboratorio.

-Uy, evitemos el término “gimnasia”, es muy reduccionis-

ta, en todo caso hablaríamos de educación física en las aulas. Pero entiendo lo que me quieres preguntar. Lo que planteo en este libro es organizar el aula como un laboratorio experimental de procesos creativos.

-¿Cómo incorporar una Educación Artística Sensible en el currículo, en los itinerarios formativos?

-Creo que, precisamente, hay que huir de los currículos oficiales. Son papel mojado, al menos desde mi experiencia. Si uno analiza el currículo como un documento útil que le sirva para desarrollar su docencia en Educación Artística verá que es imposible saber por dónde empezar. Además alguno de ellos (como es el caso de Primaria en la Comunidad Autónoma de Galicia) es completamente incoherente con las artes ya que propone las “manualidades” o la “realización de disfraces” o reproducen el discurso masculino de la historia del arte, como propios de nuestra área cuando debemos de huir de ese tipo de actividades sinsentido.

-¿Le toca al docente ser además artista? ¿O gestor del talento de un alumnado que emprenda desde la creatividad y la cultura?

-Los docentes no son artistas. El trabajo de un artista es muy

José María Mesías es un gozoso activista del arte. Carlos Gurpegui

serio y profundo. No se pretende en absoluto que un docente sea artista al igual que un profesor de lengua sea un Gabriel García Márquez. Por eso hablo de arte-educadores.

-El actual espacio mediático casi desayuda en las principales lides del ejercicio libre y artístico.

-¡Digo bien alto que en Educación Artística no todo vale! No es la libertad de hacer lo que uno quiera. Eso no quiere decir que para la experimentación de procesos artísticos se necesita de libertad a la hora de ejecución, por supuesto, pero siempre con la ayuda de artistas, docentes y arte-educadores, o cualquier especialista en Educación Artística.

-Sensible. El aula no acostumbra imprimir el sentimiento o la emoción en sus aprendizajes.

-Me gusta que me hagas esta pregunta. Voy a intentar ser muy claro. Como avancé antes, existe una "moda" en educación de las emociones. Si bien es cierto de que la educación emocional es importantísima, creo que el planteamiento en las escuelas es nefasto. Lo emocional y lo sensible desvinculado de lo intelectual y lo cognitivo carece de sentido. No puedes educar en lo emocional vacíos de contenidos.

-Comparta algo especial que le ha pasado en el proceso de gestación de este libro.

-Las continuas procrastinaciones a las que tengo acostumbrados a amigos y, sobre todo, a la directora de Graó, quien tuvo una gran paciencia conmigo para que esta obra llegara a buen puerto.

-Habla sobre el acto performativo de ser, hacer y pensar el hacer, o lo que es lo mismo: escuchar, pensar y relacionarse como estrategia de creación comunitaria.

“
Los
arteducadores
realizamos continuos
intercambios y
experiencias
compartidas
”

-Por supuesto. Para mí una formación en educación artística tiene sentido solo desde los proyectos vinculados al contexto, a la comunidad de personas que forman parte del mismo.

-Cite estímulos artísticos y algunos de sus valores asociados, de los que usted es especialmente fan.

-Muchísimos. El arte es inabarcable. Pero últimamente me siento muy identificado con la obra de Isidro López-Aparicio o de la fantástica Martha Rosler. Ambos tienen un compromiso artístico coherente con problemáticas

-¿Qué es la diversidad para un arteeducador?

-La diversidad es el punto clave de cualquier arteeducador. Defender las diversidades funcionales, sexuales, culturales... la sociedad es diversa. Somos todos diferentes. Llevo muy mal las injusticias, por muy pequeñas que estas sean. Por mi carácter activista y directo, cuando vi una de ellas en mi propia piel o hacía otra persona, ¡Salto! ¡Actúo! ¡E intervengo! No me preocupa en absoluto significarme, mojarme y decir abiertamente mi pensamiento. Comprometerse con lo que haces, irremediablemente, es complicarse. No me gustan las personas neutrales, creo que tienen doble fondo.

-Cite un artista de referencia, que con su obra nos descoloque y coloque a la vez.

-Una artista, la colombiana Doris Salcedo, sin duda.

-¿Y un educador de referencia?

-Elliot Eisner.

-También debe tener algún filósofo de cabecera como referente.

-Realmente son dos (o tres) jajajaja, no sabría decidirme sin excluir a otros muchos que tengo de cabecera. Desde luego me fascina la lucidez del surcoreano Byung-Chul Han y de Peter Sloterdijk con sus "esferas de lo cotidiano", esos espacios cotidianos en donde suceden los conflictos, las fricciones personales, los lugares compartidos... la vida, al fin y al cabo. También me quedo con el pensamiento de la feminista nigeriana Chimamanda quien tiene una frase tan reflexiva que casi se ha convertido en un estandarte de mi docencia: "cuando existe una equidad real no hay lugar al resentimiento".

-Usted es miembro del colectivo artístico Communiars.

-Sí, y creo que es de lo que estoy más orgulloso. Es un colectivo interdisciplinar de artistas, profesores, maestros, arquitectos... coordinado por Carlos Escaño de la Universidad de Sevilla, que intervenimos en diferentes proyectos de cooperación con ONGs de todo el mundo. En septiembre nos iremos a Grecia a un campo de refugiados.

-Para terminar, un consejo para cuando en septiembre reanudemos el curso lectivo.

-No doy consejos aunque yo sí los pido. Más que un consejo sería un deseo: que los docentes hayan descansado, algo necesario para empezar el curso con fuerzas.

¡Descúbrela!

#SienteTeruel

www.teruelversionoriginal.es
DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE TERUEL