

Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social

ISSN-e: 1988-8309

<http://dx.doi.org/10.5209/arte.69016>

 EDICIONES
COMPLUTENSE

Mesías, José María (2019). *Educación Artística Sensible. Cartografía Contemporánea para arteducadores*. Barcelona, Editorial GRAO, Colección micro-Macro Referencias. Serie Didáctica de la Educación visual y plástica. Serie Formación y desarrollo profesional del profesorado.

Es hermoso descubrir que este libro surge por la necesidad de reflexionar en torno al concepto de sensibilidad en educación artística del autor después de trece años de experiencia dentro y fuera de las aulas universitarias y escolares. Es una lectura plagada de “buenas prácticas” donde la “práctica” es “teoría” porque es el espacio de la reflexión sobre “lo cotidiano”. A lo largo del libro el autor comparte, de forma generosa y honesta, su manera de hacer, de entender y de investigar la Educación Artística en una cartografía que es, una suerte de memoria plagada de pequeñas historias y relatos de experiencias cargadas de significado verdadero, vivido y sentido por toda la comunidad educativa.

Destacar que su lectura es recomendable no sólo para futuras generaciones de docentes de infantil, primaria y secundaria sino también para estudiantes y profesionales de ámbitos afines como: la psicopedagogía, la mediación en museos, el arteterapia, la educación y el trabajo social o, a cualquier profesional que quiera ampliar el horizonte de sus intervenciones educativas en el ámbito de su actuación a través del arte y, en especial, del arte contemporáneo para inducir el aprendizaje significativo a partir de experiencias, por lo que también es útil para docentes de otras áreas de conocimiento.

Ahondando en el acierto de la necesidad de profundizar en el concepto de sensibilidad, deja constancia de que traspasa el ámbito educativo al de desarrollo y madurez personal. Algo que queda demostrado en sus múltiples y creativas propuestas. La sensibilidad requiere implicarnos desde el cuerpo, la emoción y el intelecto y, caben destacar, las importantes repercusiones que ello tiene en el cuidado de la salud de manera integral y en la calidad de vida. Siendo este aprendizaje trascendental en la biografía de cualquier persona desde el ámbito escolar y está directamente relacionado con arteterapia.

Educar la sensibilidad, por tanto, es una propuesta tan hermosa como necesaria y el autor la desarrolla en toda su amplitud a lo largo de los siete capítulos del libro más el epílogo. El desarrollo del conjunto es innovador por la metodología de investigación que utiliza, desarrollada más adelante. Se disfruta de la lectura de forma activa al participar desde nuestra emoción en la búsqueda de la información. Estamos invitadas a interpretar y usar las cartografías contemporáneas propuestas en los textos e imágenes en nuestro periplo para descubrir y seguir ampliando información.

Las cartografías sensibles propuestas son:

Entramados híbridos, mapas afectivos para estimular el aprendizaje artístico (...) son fabricantes de relaciones interpersonales (...). Se trata de prácticas, experiencias, encuentros con creativos, acciones y estrategias que conectan posiciones teóricas con personas y lugares con las formas sensibles de experimentar nuevos modos de actuar. p.15

Desde el punto de vista de la investigación, cabe destacar la coherencia de su posicionamiento y militancia en el terreno de la investigación artística al ofrecer una lectura estimulante y subjetiva en la que, de forma valiente y honesta, saca a la luz su diario sensible de la profesión. Y así comienza su práctica docente “Todo empieza con tu historia de vida en relación con las artes”. Emplea el método biográfico narrativo y, en primera persona, comparte la narración de su experiencia docente con el trabajo de la sensibilidad en el contexto educativo a partir del arte contemporáneo. Desde el capítulo cero titulado “Mapeando la experiencia vivida, trazando una posible ruta. Tácticas de proximidad con algo que todavía no existe: el futuro de la educación artística” describe su experiencia infantil como maestro organizando clases clandestinas en la casa de sus abuelos. Experiencia que le vincula a impulsar metodologías innovadoras y transgresoras en el aula.

Comparte en este capítulo y en el seis cómo marcará su vida el voluntariado en la ONG Abeiro y luego con el colectivo *Comuniars*, de dónde procede, seguramente, esa determinación por el trabajo sensible en educación y “esa componente empática y luchadora para paliar, en la medida de lo posible, las injusticias sociales, los contrastados afectivos o los contextos de exclusión cultural presentes en nuestra sociedad”. Tan pertinentes en los contextos arteterapéuticos y escolares.

En el capítulo uno “Acupuntura docente: o cómo enseñar a aprender arte para la vida” diserta acerca de la docencia como provocación y seducción. Enseñar a desaprender para no reproducir sin el fundamental pensamiento crítico y reflexivo.

Al hilo de ese tipo de pensamiento y desde el legado de Friedrich Schiller, para quien educar la sensibilidad implica una cuestión política, aborda el capítulo dos “Toma un caramelo y formaré parte de ti: hacia una educación artística sensible”. Aquí, lo desarrolla desde la neurociencia visual para demostrar que las personas sensibles son personas más inteligentes. La estética relacional como praxis para la participación social y arte comunitario.

El capítulo tercero “El aula patas arriba: Los procesos de aprendizaje creativo como laboratorio experimental: subvertir el espacio y la estética escolar”. El espacio como detonante de la exploración, del diálogo para incentivar la emoción, la sorpresa, el aprendizaje espontáneo, como laboratorio de vida sensible a las propias realidades de las/los estudiantes. A partir de ahí, acompaña con experiencias el desarrollo de procesos de toma de conciencia del alumnado que, hace *artivismo* contemporáneo en pedagogía para la transformación social en acciones dentro y fuera del aula descritas en el capítulo cuatro “No encontré mejor manera de hacer el ridículum con su currículum: Manifiestos poliamorosos al ministro”. Propuestas críticas y reflexivas que parten de la necesaria reinterpretación del currículum oficial.

La sensibilidad corporal extendida desde la epidermis, la ropa y la casa en el penúltimo capítulo “Cinco pieles: una teoría para trabajar la performance y la sensibilidad corporal a través de micro-acciones artísticas”. El cuerpo sensible en su relación con los “otros”, lo performativo en el centro enlaza con el capítulo seis “Habitar lo común: cooperar, expandir y transformar la vida desde la sensibilidad artística”. Llevando a cabo (micro) utopías. Cooperar es la pedagogía al revés: aprender a subvertir el poder.

Gracias al autor por la dosis de optimismo, sensibilidad y energía que invita a incluir y disfrutar los procesos artísticos para crecer, cuidarnos y a los demás.

“Metafóricamente hablando se suele decir que el ser humano busca el sentido de la vida, cuando en realidad las artes facilitan esa vida con sentido”. Gracias José María Mesías Lema.

Marta Lage de la Rosa
Profesora Facultad de Educación UCM
malage@ucm.es