

Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social

ISSN-e: 1988-8309

<https://dx.doi.org/10.5209/arte.73683>

EDICIONES
COMPLUTENSE

Reseña: López Martínez, M. D., Mesas Escobar, E. C., Santos Sánchez-Guzmán, E. (Coord.). (2019). *Interacciones artísticas en espacios educativos y comunitarios*. Murcia, Nau Llibres, Colección Linterna Pedagógica.



El libro *Interacciones artísticas en espacios educativos y comunitarios* es la décima publicación de la Colección Linterna Pedagógica de Nau Llibres. Su contenido aborda las implicaciones del arte como medio de enseñanza tanto en el contexto escolar como para el avance social y comunitario. Cada uno de los ocho capítulos que lo componen expone una serie de metodologías y experiencias educativas y de mediación desarrolladas por los autores y autoras de los textos y vinculadas a diferentes disciplinas.

En su conjunto, *Interacciones...* defiende el potencial de los lenguajes artísticos como agentes mediadores en los procesos de aprendizaje, entendidos estos a menudo como procesos de desarrollo personal en los que el o la docente o tallerista tiene un rol de acompañante. Muchos de los recursos que aparecen a lo largo del texto están inspirados en las terapias creativas directa o indirectamente.

En la presente reseña se han extraído tres bloques temáticos que condensan la riqueza de experiencias y procedimientos que ofrece esta monografía, recorriendo cada uno de los capítulos a través de las temáticas que los conectan.

Repensar las escuelas

Una idea que atraviesa la obra es la necesidad de repensar las escuelas y la importancia del papel que las enseñanzas artísticas pueden tener en este proceso. El libro comienza históricamente con el primer capítulo, donde Juan Sáez Carreras, Andrés Zaplana y Marta Gutiérrez recuperan la figura del pediatra y educador polaco Janus Korczak, conocido por su entregado trabajo en orfanatos y en el Gueto de Varsovia durante el avance nazi en Polonia. Tras un análisis de la figura del médico a través del estudio de su obra escrita y la filmografía que le rodea, el capítulo se detiene en su empleo del teatro como herramienta educativa y social. La representación teatral, de la mano de Korczak, no respondía a una enseñanza de los clásicos o de “cómo hacer teatro”, sino a la necesidad de poner en marcha la maquinaria del aprendizaje en contextos extremos.

En el marco de las escuelas actuales, las prioridades son diferentes - o no - y las artes suelen quedar relegadas al espacio de las asignaturas artísticas, donde además el foco de atención está en la adquisición de unas determinadas competencias técnicas. Este foco es el que cuestionan varios de los autores y autoras del libro cuyas propuestas se enmarcan en el contexto escolar, como son Jesús Sáez Molero en el tercer capítulo, Anna Borisova en el segundo o M^a Dolores López Martínez y Lydia Moreno Zayas en el séptimo.

El capítulo de Jesús Sánchez Molero defiende la importancia de que la enseñanza musical suceda a través de la interpretación, lo que permite no solo la interiorización de unos contenidos, sino también el potenciamiento del factor relacional y de la variedad de experiencias que la escuela puede llegar a ofrecer. Sobre esta base, visita las metodologías y propuestas del educador Julio Martínez y hace una serie de sugerencias pedagógicas que ponen en valor el camino que las enseñanzas artísticas marcan para la redefinición de las escuelas. Este camino, que se viene recorriendo ya algunas décadas, es el que señala David López Ruiz en su capítulo, desde el punto de vista de los educadores y educadoras que han ido integrando cada vez más los materiales plásticos en el aprendizaje con o sin finalidad artística.

La propuesta educativa de Anna Borisova está basada en la producción de un trailer de cortometraje, formato que inserta en la asignatura de *Comunicación audiovisual* de una clase de 3^o de la E.S.O. Aquí el producto audiovisual, con el cine como excusa, sirve para potenciar un autoconcepto positivo en el grupo participante. La experiencia recogida en el séptimo capítulo está dirigida a un grupo de estudiantes algo más jóvenes: 5 años. En este caso, la atención está puesta en la identidad y el medio, la instalación, es una demostración de la enorme compatibilidad entre disciplinas artísticas y educación.

Poner el cuerpo

La importancia e incluso la urgencia de poner el cuerpo en juego, de implicarlo en los contextos educativos y sociales como un escenario de la diversidad del mundo, se hace patente en los capítulos de M^a Luisa Brugarolas Alarcón con

su danza “inclusiva” y de Eva Mesas Escobar con el teatro de títeres. El primero narra la historia tras el concepto de danza inclusiva, poniéndola en su contexto con una mirada crítica en relación con la pedagogía de la danza y su desviación hacia el espacio comunitario, y expone la metodología de la propia autora, avalada por su amplia experiencia trabajando con grupos con diversidad funcional a través de la danza inclusiva.

En el teatro de títeres, el cuerpo no es tan evidente y probablemente es ahí donde se encuentra su mayor valor, ya que permite la proyección directa de un mundo interior que de otra manera quedaría escondido, algo que se tiene muy claro en arteterapia y que está empezando a llegar al sistema educativo (lo que recuerda el teatro tal como lo utilizaba Korczak). La autora del sexto capítulo señala el enorme potencial de esta herramienta tanto en las aulas como en contextos de mediación y ofrece una valiosa descripción de las posibilidades de cada tipo de títere.

Mediación y arteterapia

La mediación y la arteterapia aparecen una y otra vez a lo largo del libro. Emerge claramente en la propuesta educativa de Anna Borisova, y en los capítulos sobre danza inclusiva o teatro de títeres. Sin embargo, es en el escrito por Eva Santos Sánchez-Guzmán donde florecen especialmente.

Se trata de un conglomerado de experiencias de mediación artística y coeducación a través del arte textil que ha impulsado, sola o acompañada, en los últimos años y que le sirven para encadenar una reflexión sobre el poder del arte para la transformación social. Es esta una reflexión que se entrelaza a lo largo de todo el libro y que constituye, al final, su idea central.

Cristina Tapia Ros