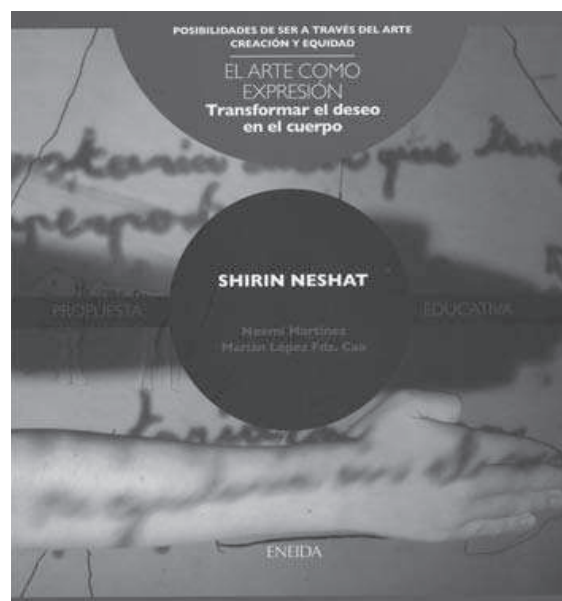
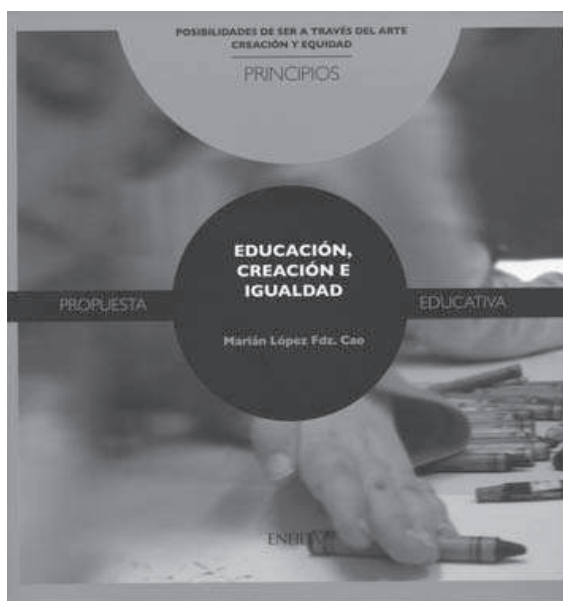

Posibilidades de ser a través del arte. Creación y equidad

Varios Autores. Colección de 13 libros dirigida por Marian López Fdz. Cao.
Editorial Eneida, Madrid, 2009

Alfredo Palacios Garrido

Una de las transformaciones más interesantes que ha sufrido la educación artística en las últimas décadas ha sido la de tomar los valores como un contenido central del aprendizaje. Poco a poco se van dejando atrás concepciones reduccionistas que han inundado los libros de texto durante años y que circunscribían los objetivos de esta área al aprendizaje de técnicas y procesos creativos o al conocimiento del lenguaje artístico, entendido todo ello de una manera descontextualizada y excesivamente formalista. Las influencias que la educación artística ha recibido en los últimos 20 años del pensamiento posmoderno o de corrientes como la Pedagogía Crítica, han desplazado el interés educativo de la forma al contenido, de los aspectos del lenguaje a los aspectos del significado y del contexto del arte, sobre todo en la manera en que esos contenidos y ese significado, en su vertiente de contexto creativo y biográfico, se relaciona con los intereses, las experiencias, las preguntas o las emociones de los estudiantes, en definitiva, con sus vidas.

En este marco se debe situar la colección de libros *Posibilidades de ser a través del arte. Creación y equidad*, de reciente aparición y que aborda de una forma rigurosa y con un gran atractivo didáctico y visual el reto de considerar otras formas de enseñar arte en la escuela desde los 3 hasta los 12 años. Los libros son el resultado de un proyecto de investigación sobre identidad de género a través de la representación gráfica, que ha tratado de aunar la investigación educativa con el trabajo en el aula y la reflexión didáctica y que ha dado forma a este trabajo finalmente mediante una serie de 13 volúmenes en los que han participado un conjunto de seis autores: Marian López Fernández Cao, Julio Romero, Catalina Rigo, Guillermo Lledó, Noemí Martínez y Raquel Pastor.

El primer volumen es una interesante declaración de principios sobre lo que debe ser una educación artística comprometida con los valores de equidad, justicia, comprensión del otro, con la búsqueda de una actitud creativa ante los conflictos de la vida. Entre las ideas clave destacan: la necesidad de revisar la Historia del Arte y de ofrecer nuevas lecturas de la misma rescatando el papel de las mujeres y buscando una óptica menos eurocéntrica u occidentalizada, el interés por la biografía de las artistas en la forma en que esa biografía sirve de contexto de la creación y como manera de vincular esa creación a un proyecto vital de búsqueda, de reflexión y de aventura creativa o la reivindicación de la creatividad como unión equilibrada de emoción y cognición, como forma de afrontar las contradicciones, la complejidad o la ambigüedad. Ideas todas ellas que conforman una visión de la educación artística enormemente rica en lo que puede aportar a la formación de los niños y las niñas ya que busca llegar, a través de la creación integrada con la reflexión sobre lo que el arte nos cuenta, a una reconsideración de nuestro lugar en el mundo y nuestra forma de entendernos a nosotros mismos y a los demás.

Además del volumen inicial encontramos 12 libros, dedicados cada uno de ellos a una o dos artistas según el caso, de tal manera que la propuesta de trabajo educativo se hará siempre a partir del análisis de la obra de un creador o una creadora. Es claro el interés por rescatar un repertorio amplio de mujeres de todas las épocas y procedencias (aparecen 13 mujeres artistas frente a dos hombres en el conjunto de la colección), mujeres que se puedan ofrecer como referentes alternativos a los ya clásicos nombres de la Historia del Arte tradicional occidentalizada. Algunos de los nombres que aparecen en la colección son Frida Kahlo, Shirin Neshat, Susy Gómez, Ana Mendieta, Hildegarda de Bingen, Hanna Höch, Raquel Forner o Carmen Calvo. La estructura de cada volumen es similar: la justificación de la elección de la artista y de lo que puede aportar educativamente, la información biográfica, destacando los aspectos que pueden ser más trascendentes para comprender su obra, las orientaciones metodológicas y los

objetivos didácticos para enfocar de forma adecuada el trabajo creativo y de reflexión más apropiado para cada bloque de edad, la ilustración de estas ideas con algunos de los ejemplos trabajados en el aula y finalmente la sugerencia de otras posibles ideas de trabajo y las referencias bibliográficas que pueden ayudar a ampliar la información.

La colección ha recibido el premio Rosa Regás 2010 de la Junta de Andalucía para materiales educativos de coeducación, lo cual no hace más que remarcar el interés educativo de este proyecto. Más allá de las virtudes que desde el punto de vista del contenido que hemos destacado anteriormente los libros se presentan en un formato y diseño que los hacen muy asequibles para la consulta y el uso como una herramienta de trabajo en el aula.