

Educación Artística Sensible. Cartografía contemporánea para arteducadores

Mesías Lema, J.M. (2019). *Educación Artística Sensible. Cartografía contemporánea para arteducadores*. Editorial GRAO: Barcelona. 221 pp. ISBN: 978-84-9980-984-7

Ilduara Penas Antelo
Escuela Infantil Municipal A Caracola. A Coruña

Educación Artística sensible es un viaje a través del arte contemporáneo y de la educación desde la mirada apasionada, sensible, fresca, crítica, reflexiva y divergente de su autor, José María Mesías Lema, profesor de Educación Artística en la Universidad de A Coruña. Mesías Lema narra, a través de su propia historia de vida, la realidad de la educación artística en las aulas de nuestro país y su experiencia como formador *outsider* de educadores.

Esta obra nos permite acercarnos al origen y al interior de los procesos creativos del autor que dan lugar a las propuestas educativas que plantea a su alumnado. Éstas, se alejan del convencionalismo de las aulas del sistema educativo actual, buscan descolocar, provocar, incomodar, incluso, a un estudiantado aletargado, acostumbrado, en muchas ocasiones, a escuchar y callar, a tal y como recoge Mesías Lema, “pasar por el aro”. Pretende darles voz y los instrumentos que los lleven a unha reflexión profunda, experiencial, hecha desde lo más intrínseco y genuino de cada uno de ellos. Ansía formar arteducadores sensibles, rebeldes, capaces de ver más allá del currículum establecido por las administraciones, comprometidos con la realidad social, que utilicen el arte contemporáneo como herramienta crítica, removedora de conciencias en la sociedad neoliberal actual, adormecida por el hiperconsumo y las redes sociales, que premia el individualismo feroz y ve una amenaza en lo colectivo. Estos educadores en formación posibilitarán y serán el motor del cambio y la transformación desde las aulas.

Lema no escoge el camino fácil como docente, elige exponerse, arriesgarse, implicarse, elige vivir en una zona alejada de la de confort, la incerteza, la del ensayo-error. Busca dar un sentido a cada uno de los proyectos realizados por su alumnado, acercar el arte contemporáneo desde las propias vivencias, desde las experiencias más íntimas, las que nos remueven y nos trasladan a nuestros paisajes de infancia, las que nos evocan

recuerdos de lo que fuimos y hacen posible lo que somos. Esos son los verdaderos aprendizajes significativos, los que no se olvidan, los que construimos nosotros mismos desde nuestra realidad, viviéndola a través de la propia piel. Pero para poder construir, los futuros educadores necesitan empezar por *deconstruir*: echar abajo ideas, prejuicios y estereotipos, en relación a la Educación Artística, afianzados a lo largo de los años, a través de procesos de aprendizaje encorsetados, rígidos y reproductores de modelos obsoletos y referentes educativos caducos que son incompatibles con la realidad actual. En palabras del autor, “El difícil reto de la Educación Artística es modificar la mirada de nuestros estudiantes, hacerla creativa (...)” (Mesías Lema, 2019, p. 204).

Y va a ser aquí, el momento en el que se necesita de la provocación del arteducador, despertar la curiosidad, formular las preguntas adecuadas en el momento oportuno que lleven al alumnado a reflexionar, a cuestionarse aquello que se tenía por cierto, que desencadenen un pequeño caos interno que los agite y los impulse a la acción: “Un proceso creativo es como una chispa que inicia un incendio (...)” (2019, p. 124).

En esta publicación, cuidada estéticamente hasta el extremo y visualmente muy atrayente, se entrelazan en un mismo relato, las obras de diferentes artistas contemporáneos con los proyectos realizados por el alumnado de Mesías Lema. Las primeras van ser el germen y el punto de partida para fundamentar las propuestas artísticas de los maestros en formación, dando lugar a una red de experiencias que los acercará al mundo artístico, desacralizándolo, transformándolo en una realidad viva, próxima y abierta, abordada desde el respeto y el rigor, de la que van a sentirse parte y artífices.

En este contexto, el autor hace una auténtica declaración de intenciones al afirmar que “(...) la enseñanza actual de las artes es un auténtico fraude.” (2019, p. 26). Pone en tela de juicio el modelo de Educación Artística vigente, desvinculada del arte, que emplea procedimientos y metodologías monótonas, en los que no tiene cabida la experimentación, en la que prevalecen los resultados frente a los procesos, que penaliza la equivocación y en la que la formación del profesorado se convierte en una asignatura pendiente. Defiende, en definitiva, un cambio real en el paradigma educativo exigiendo responsabilidad política y compromiso: “Las artes y la cultura se ven como una actividad de nuestro tiempo libre, cuando en realidad son las que nos hacen libres todo el tiempo.” (2019, p. 57)

Educación Artística Sensible es un canto a la rebeldía, un grito al mundo anunciando que otra manera de hacer educación es posible, una llamada al activismo, al inconformismo, al pensamiento disidente, un alegato a un cambio de mirada frente a la realidad contemporánea.