

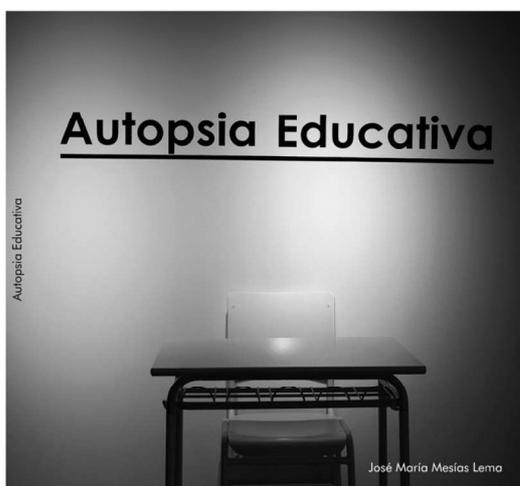
Autopsia Educativa

José María Mesías Lema. Arte Contemporáneo y Energía AIE / Universidade da Coruña / Centro Galego de Artes da Imaxe (Xunta de Galicia), 2011.

ISBN: 978-84-615-1978. 168 páginas.

Ricard Huerta. Universitat de València

Analizando desde la cercanía los resortes visuales del aula

Algunas portadas de libro se te quedan insertadas en la memoria visual. Tenemos ante nosotros un buen ejemplo de ello. La presentación gráfica de esta portada resulta tan contundente que me ha forzado a recapitular, y cuando la he visto he revisitado en mi mente trabajos de fotógrafos reconocidos como Alberto García-Álix o Chema Madoz. El pupitre y la mesa con el fondo hábilmente iluminado dejan paso a la letra futura subrayada del título, ya de por sí sugerente, proyectándolo de forma destacada. Todo apunta desde el inicio hacia un trabajo cuidadoso, ex-

tremadamente sutil, y al mismo tiempo muy potente por su carga conceptual. El conjunto de la obra es de la misma calidad que la presentación.

La palabra autopsia suena a depósito de cadáveres, aunque como muy bien apunta el autor del libro, una autopsia es en realidad una observación en directo. Pues precisamente a ello se dedica la publicación, a inspeccionar muy de cerca los espacios y los escenarios educativos, especialmente las aulas, desmenuzando su imaginario, desarrollando su potencial visual. José María Mesías nos ofrece un foto-ensayo en el que se combinan sus propias fotografías con las obras de otros colaboradores como los artistas Enrique Lista, Jesús Madriñán, Iván Baña o Xana Morales. Se trata del resultado de un proyecto artístico con carácter formativo, expositivo e investigador en el que también han participado el alum-

nado de grado de maestro y del Máster de Secundaria de la Universidade da Coruña, el profesorado del área de conocimiento de Educación en Artes Visuales, el profesorado del CEIP Emilia Pardo Bazán, así como las instituciones Centro Galego de Artes da Imaxe o el MACUF Museo de Arte Contemporáneo Gas Natural Fenosa, quien co-edita junto con la Xunta y la universidad.

Entiendo y comparto las palabras iniciales de agradecimiento del autor hacia su mentora, la profesora María Jesús Agra Pardiñas. Mesías rinde tributo a la trayectoria incombustible de Agra «cuya vitalidad transita entre lo utópico, lo creativo y lo mágico de los procesos artísticos en la esfera educativa». El alumno homenajea a su maestra, y yo me sumo al ritual de dicha apreciación, ya que he tenido la suerte de compartir tareas de investigación con la profesora Agra, y ciertamente estamos hablando de una de nuestras referencias clave en el ámbito de la educación artística, tanto por su trayectoria profesional como por su trato personal, y desde luego por su coherencia de planteamientos. El camino por el que transita Mesías es el que trazó con esmero Agra.

Asistimos en este relato en imágenes a un estudio de las posibilidades artísticas que generan las personas, los espacios y los objetos del aula. Fotografías de alumnos y alumnas que diseccionan la geografía de «lo educativo», habiendo intuido su engranaje, desmenuzando sus costuras, observando a sus compañeros y a su profesorado, desde un verdadero «activismo» artístico. Se combinan aquí las referencias teóricas procedentes de Elliot Eisner, pero especialmente de María Jesús Agra y Rita Irwin, aplicando en la práctica la metodología *a/r/tográfica* que «implica a los participantes a formar parte de una comunidad de aprendizaje en la que todos trabajan de forma autocrítica». Se trata, en última instancia, de conseguir que el alumnado descubra, desde el aprendizaje artístico, ese «paisaje interior cuyos recorridos inician maneras para comprender mejor los escenarios que queremos transitar como seres emocionales».

El libro nos descubre algunos de los entresijos del dominio educativo, precisamente porque los reivindica como narración teatralizada, desde una pedagogía que (respondiendo a los planteamientos de Wickham & Harper) apunta hacia «zonas alternativas de identificación y de crítica». Las imágenes nos hablan de estas desacralizaciones instintivas, un proceso en el que han colaborado tanto el alumnado como el profesorado, y que produce resultados de gran carga gráfica y conceptual, pese a la aparente facilidad (o fragilidad) que inicialmente transmiten.

Leemos con las imágenes, pero también leemos con las opiniones transcritas a partir de las reflexiones del propio alumnado. Los jóvenes estudiantes explican sus sensaciones y

con ellos descubrimos la parte más enriquecedora del proceso. Entre las páginas 65 y 85 del libro, dentro del apartado titulado «Inquietudes Fotográficas», descubrimos los retratos de varios alumnos y alumnas que ha posado ante la cámara. Cada uno sujeta con sus manos un cartel escrito, situado a la altura del pecho, con un texto breve mediante el cual se analizan cuestiones vinculadas a la educación, a la práctica docente y a otros estamentos vinculados a «lo educativo». Este fragmento del foto-ensayo nos permite entender mejor las razones que mueven a estos jóvenes estudiantes universitarios, ya que sus expresiones, sus gestos, y sus escritos, apuntan en dirección a una nueva mirada hacia la profesión docente. Más adelante, en el apartado «Aulas 2010», veremos que también los niños y niñas de primaria han sido capaces de elaborar su propio discurso gráfico a la hora de representar la esencia del aula como espacio educativo.

Considero que este trabajo de equipo y los resultados que ha propiciado constituyen un valor añadido para el futuro de la Educación Artística, ya que apunta hacia nuevos retos y posibilidades (las imágenes dominan el discurso, entronando con el Arts Based Education) al tiempo que redescubre el aula como una geografía de enriquecimiento. Las acciones artísticas en las que se implica a diferentes colectivos necesitan de la orientación y la coordinación de un buen profesional, un reto que Mesías acepta y cumple con excelentes resultados. Animamos, por tanto, al lector a disfrutar del libro, y al autor a continuar con la tarea que en su momento inició junto a su mentora.