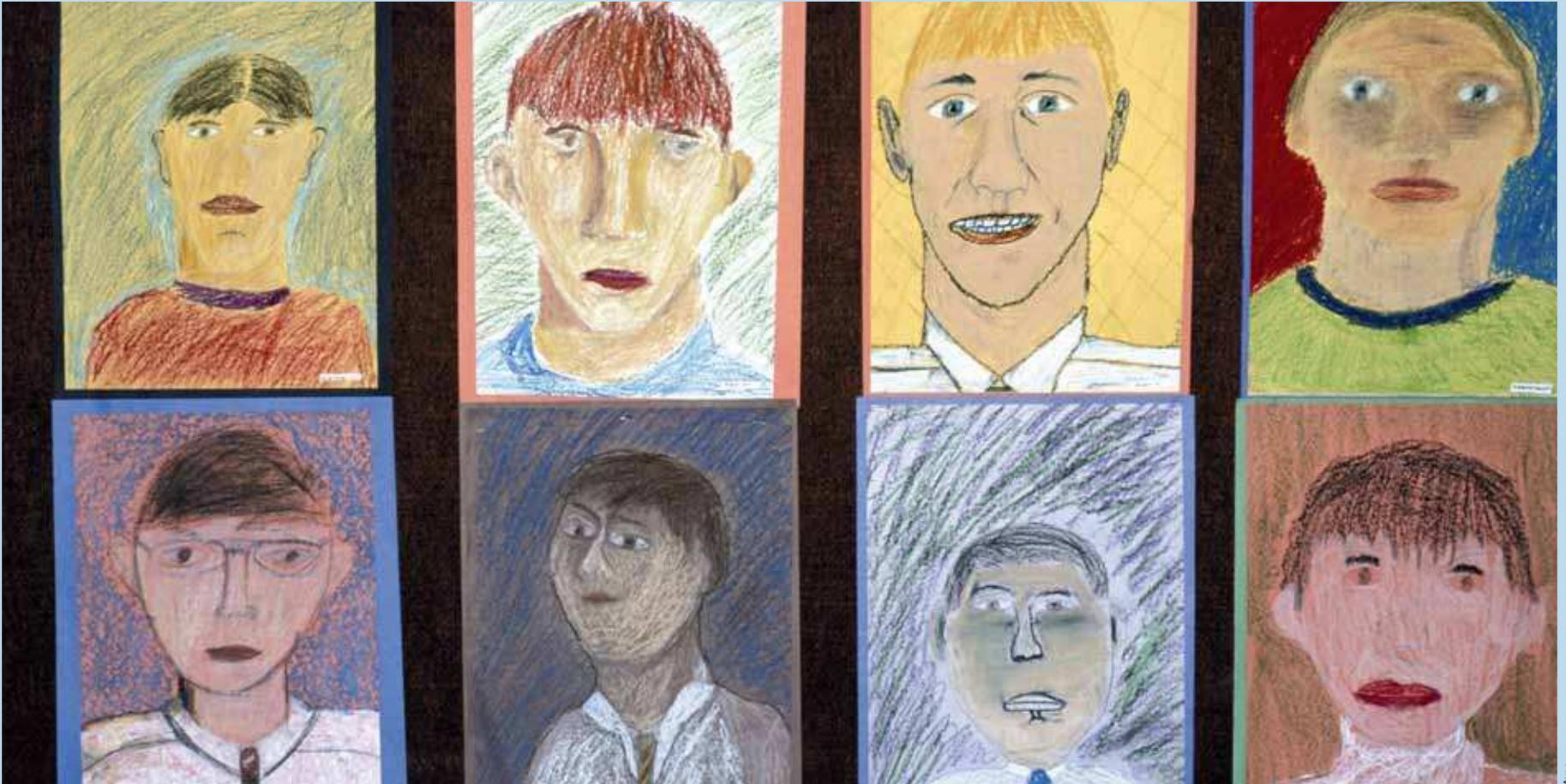

AULA DE...

La **identidad** como geografía liminar. Nuevas ideas para la educación en artes visuales

Ricard Huerta

En este artículo y en el monográfico que sigue se abordan una serie de cuestiones identitarias desde la perspectiva de la educación en artes visuales. Se trata de un territorio complejo, ya que nos acercamos a los intereses del alumnado y profesorado de primaria a partir de sus propias imágenes, elemento primordial de nuestro trabajo. Observamos que en la escuela aparecen representados aspectos en los que destacan ideas y experiencias de niños y sus docentes.

▣ **PALABRAS CLAVE:** arte, educación artística, identidad, escuela, TIC, patrimonio.

Imágenes e identidades

Es usted libre de fundir su individualidad en la olla de la multitud con un sentimiento de euforia o de fracaso.

(Kundera, 1998, p. 156)

El concepto de *identidad* está vinculado a los gustos, las preferencias y las descripciones de cada persona, tanto en el ámbito individual como en la relación que se mantiene con el colectivo. A lo largo de mi carrera profesional como formador de docentes me he interesado de forma muy especial por esta cuestión. Intento profundizar en la conciencia de grupo que existe entre los estudiantes de magisterio, abordando el tema desde sus narrativas personales. Por el hecho de dedicarme a la educación artística, aconsejo al alumnado que reflexione críticamente sobre sus propias identidades mediante la creación de imágenes. Resulta muy positivo que se reconozcan como maestros a través de la observación de sí mismos, sobre todo generando

creaciones propias. Los animo a elaborar «retratos de docentes» para fomentar el espíritu de grupo sin perder de vista los intereses personales.

Entre las actividades que hemos incorporado en los últimos años destacan los documentales y audiovisuales que el alumnado de magisterio realiza sobre su profesorado y que titulamos genéricamente «Mestres de mestres». Se trata de entrevistar en vídeo a sus profesores universitarios, lo cual permite conocerlos mejor y, al mismo tiempo, captar y difundir su imagen, sus ideas y muchas otras cuestiones que habitualmente no son tratadas en las clases. También pretendemos que entre los actuales estu-

Resulta muy positivo que se reconozcan como maestros a través de la observación de sí mismos, sobre todo generando creaciones propias

diantes de magisterio podamos encontrar contestaciones a las preguntas: ¿cómo te ves?, ¿de qué manera crees que te ven? o incluso ¿cómo te gustaría que te viesen? Se trata de una cuestión que abraza tanto el ámbito personal como el conjunto del colectivo. ¿Qué imagen dan los maestros y las maestras? ¿Qué imagen han creado de ellos mismos?

Gracias a la fotografía nos hemos acercado y hemos podido indagar en el aspecto que tienen los futuros docentes, actualmente estudiantes. En las asignaturas de educación artística se incita al alumnado a generar retratos, para lo cual la fotografía resulta un medio idóneo. Sus producciones son expuestas en diferentes espacios de la facultad, lo cual provoca un aluvión de comentarios y conexiones, ayudando así a instaurar nuevos dominios de reflexión. Además de crear y difundir sus propios trabajos, los docentes en formación también diseñan carteles para informar sobre las exposiciones (imagen 1, en la página siguiente).

AULA DE...

Identidades y educación en artes visuales

Identidad y autonomía personal

P

AULA DE...

Imagen 1. Cartel realizado por Encarna Hernández para una de las muestras que se han organizado con retratos del alumnado de magisterio

El universo de cada cara

A diferencia de lo que ocurría hace unos años, desde que disponemos de tecnologías digitales para la creación y difusión de imágenes, se ha disparado exponencialmente el uso de cámaras y dispositivos con los que generamos tanto fotografías como vídeos. El retrato es un género muy apetecible, ya que la cara nos identifica como individuos, en tanto que es uno de los lugares más comunes de conocimiento y registro de la imagen de cada persona. Cualquier niño de

primaria o adolescente de secundaria en estos momentos escoge como preferencia su móvil como cámara de fotos para retratarse a sí mismo y al resto de sus amistades. Esta es una cuestión para valorar entre quienes impartimos clase de educación en artes visuales, especialmente si nos enfrentamos al auténtico repudio hacia el móvil que observamos entre los responsables de la Administración educativa. Por otra parte, hay que referirse a las caras de los personajes del cine con quienes nos podemos sentir identificados: Johnny Depp, Scarlett Johansson, Woody Allen, etc. Y es que únicamente escuchando cada nombre disponemos de suficientes datos para reconocer su imagen. También los cantantes, escritores, políticos o deportistas famosos disponen de cara reconocible para una amplia mayoría de la gente, incluso identificando a sus gremios, siempre muy apoyados por la difusión masiva que suponen los medios de comunicación.

Pero ¿qué cara tienen los maestros y las maestras? Al tratarse de un colectivo poco propicio a los excesos o a las celebridades, si los docentes tienen imagen de grupo, es desde el aspecto que ofrece cada uno de sus componentes. Un proyecto que llevo a cabo entre mi alumnado se titula precisamente *Identidades*. Los ejercicios que propongo nos ayudan a revisar las técnicas tradicionales que siguen siendo habituales en los talleres de plás-

Cualquier niño de primaria o adolescente de secundaria en estos momentos escoge como preferencia su móvil como cámara de fotos para retratarse a sí mismo y al resto de sus amistades

tica en educación primaria. Cada persona se dibuja a sí misma, retrata a su compañero, pinta a un maestro o una maestra (imagen 2); después, para completar el proyecto, interpreta un autorretrato de artista. Lo que se pretende con este proceso es analizar la evidente fascinación que siempre mantuvo el arte por la representación de la cara humana, al tiempo que generamos productos gráficos y se estudia el rostro como elemento primordial de las manifestaciones artísticas y mediáticas en la cultura visual.

Entre los autorretratos de artistas más interpretados por el alumnado, destacan los de Pablo Picasso, Joaquín Sorolla o Paul Cézanne y, de manera muy especial, los de la norteamericana Cindy Sherman, quien se ha convertido en un fetiche de este ejercicio, ya que se trata de una artista que basa su obra en el autorretrato y la fotografía, al tiempo que relata un compendio de escenografías, vestuarios y maquillajes rememorando momentos de la historia. [Con este proyecto se consigue reflexionar sobre la importancia de «dar](#)

Imagen 2. Dibujos del alumnado de magisterio de educación primaria que retratan el rostro de su profesor

«cara» a un grupo, de dar visibilidad al conjunto proporcionándole una imagen; de este modo, se indaga de manera crítica en la falta de representaciones identitarias que padece el colectivo docente.

Interpretar al colectivo de docentes

Tú, sí, eras única, como cualquier persona común es única, verdaderamente única.

Se dice que solo odia al otro quien a sí mismo se odia, pero el peor de todos los odios debe ser el que incita a no soportar la igualdad del otro, y probablemente será todavía peor si esa igualdad llega alguna vez a ser absoluta.

(Saramago, 2004, p. 411)

El mismo afán por crear y actualizar la imagen del colectivo docente me impulsó

a llevar adelante el proyecto Mujeres Maestras (Huerta, 2012), un homenaje a las educadoras donde se reflexiona sobre su visión de la realidad humana y laboral a partir de las narrativas personales. Al generar imágenes desde el ámbito de la educación artística, conseguimos acercarnos a la visión que se tiene de las maestras, observando cómo las vemos, cómo les gustaría ser vistas y de qué manera se ven ellas mismas. El proyecto recoge el testimonio de maestras entrevistadas en Chile, Cuba, Uruguay, España y Colombia, a las que posteriormente interpreto con obra propia. Ellas nos seducen con sus trayectorias y su vida diaria, comentando aspectos como su trabajo, la maternidad, el patrimonio, la motivación o las situaciones sociales desfavorables. De este modo, damos voz a las protagonistas de una historia llena de entusiasmo, implicación, responsabilidad y fortaleza, destacando sus sentimientos, sus dudas, sus deseos, la superación de los problemas cotidianos y el trato con el alumnado.

El desarrollo del proyecto Mujeres Maestras incluye tanto mis representaciones gráficas como los trabajos del alumnado que también las retrata (imágenes 3 y 4, en la página siguiente). Se establece un juego de miradas entre los lien-

Al generar imágenes desde el ámbito de la educación artística, conseguimos acercarnos a la visión que se tiene de las maestras

AULA DE...

Identidades y educación en artes visuales

Identidad y autonomía personal

P

AULA DE...

zos, los dibujos del alumnado y los vídeos en los que se retratan las propias maestras. Además, se implica a los museos, de manera que la presencia del arte en esta actividad viene remarcada por el recorrido intensificado que promueve el espacio museístico.

Aportaciones en el aula de primaria

Comprobamos que el interés por crear y utilizar imágenes identitarias forma parte de la actividad en algunos centros educativos con quienes mantenemos intercambios e intereses. **Las maestras del Colegio Cervantes de Valencia llevan a cabo una serie de iniciativas en las que lo individual y lo colectivo queda reflejado**

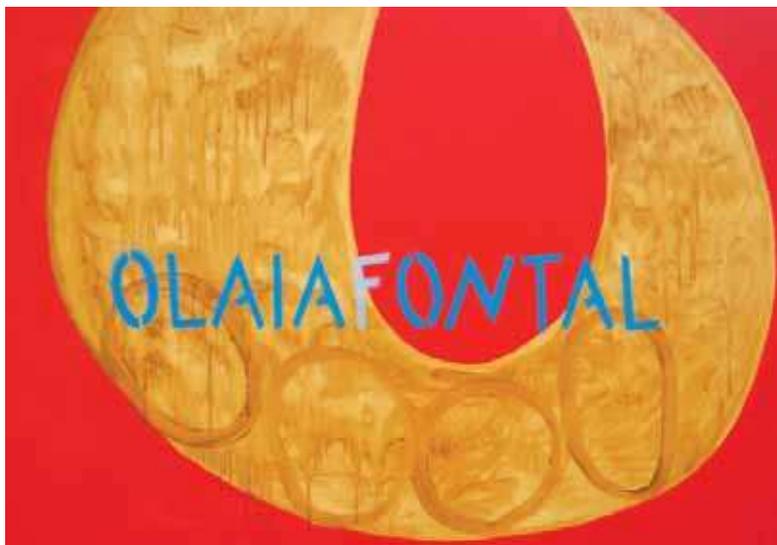

Imagen 3. Pintura de la serie Dones Mestres dedicada a la profesora Olaia Fontal. Mi interpretación se basa en las letras del texto de su nombre

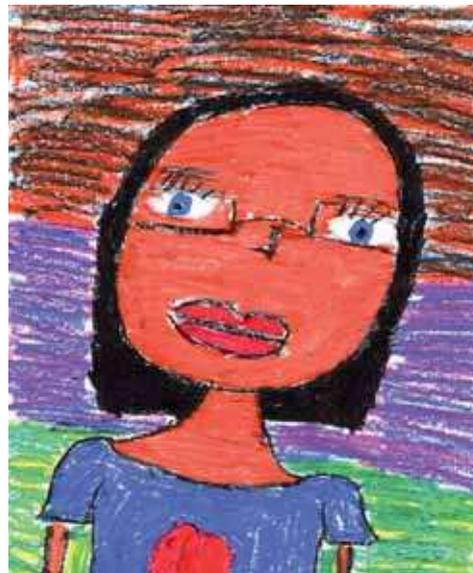

Imagen 4. Entre los atributos habituales que niños y niñas incorporan al retrato a sus maestras destacan las gafas y los corazones, como en este dibujo de Athenea, de ocho años, que dibuja a Marina

Imagen 5. Retratos de los niños de primaria realizados por ellos mismos

que cada niño o niña introduce en la representación aquellos elementos con los que se siente más identificado, siendo capaz de explicar el motivo de su elección. Puede ocurrir que, al pasar un tiempo, aquellos atributos ya no sean vistos con tanto interés; en ocasiones, incluso le piden a la maestra si pueden cambiar el dibujo que les representa y que ellos mismos hicieron.

mediante experiencias de índole artística.

Uno de los ejercicios consiste en que cada alumno se interprete a sí mismo (imagen 5). Estos dibujos permanecen expuestos en un tablón, de manera que favorece la identificación de sus intereses. Debajo de cada cartón se mantiene el dibujo del año anterior, lo cual permite, en ocasiones, revisar los avances y comentar los cambios experimentados.

Encarna y Júlia nos comentan que su alumnado se muestra muy motivado cuando explica en clase estos dibujos, ya

También Mercè, Rosa y Vicent destacan otro ejercicio que fomenta el espíritu identitario y que consiste en crear el diseño de un árbol en el cual se relatan mediante siluetas los buenos hábitos que cada cual considera positivos en su forma de funcionar, junto con otros que deberían ser mejorados. La mayoría de estos diseños son confeccionados con la ayuda de adultos. Raíces y ramas constituyen el relato visual de esta composición, en la que suelen colaborar también la familia del alumnado. Mediante este sencillo ejercicio, se visibilizan una serie de valores y actitudes que

resultarán útiles para analizar los comportamientos y las relaciones (imagen 6).

Es una queja común entre los docentes del Cervantes la poca disponibilidad horaria de que disponen para las asignaturas de educación artística. Lo cierto es que se trata de un colegio con mucha actividad vinculada con el arte, favorecida por la cercanía de importantes museos ubicados en la misma zona (Ramón, 2011).

Introduciendo los medios y las TIC como argumentos favorecedores de identidades

Los artículos que presentamos en este monográfico revelan que, desde la educa-

ción en artes visuales, disponemos de mecanismos apropiados para fomentar la reflexión a partir de las identidades.

Amparo Alonso y Silvia Orduña indagan en el factor mediático que suponen las adscripciones detectadas entre el alumnado de primaria utilizando los personajes de las series de televisión, mientras que David Mascarell y Carmina Martínez apuestan por una actividad de cariz tecnológico que ha permitido acercar los intereses del alumnado de dos centros colindantes, los cuales, y a pesar de la cercanía geográfica, permanecían distanciados por una serie de factores administrativos y curriculares. Desde Montevideo nos llega la aportación de Delma Rodrí-

guez para que comprobemos el nivel de implicación que se favorece en este país emergente, alma de tantas innovaciones de orden social y cultural, del cual vamos a estar muy pendientes por su apoyo a un modelo educativo participativo y plural, lo que repercutirá, sin duda, en un mejor análisis de lo social y lo particular.

Apostamos por la creación y difusión de imágenes mediante la fotografía, el vídeo, internet o cualquier otra tecnología de la comunicación, las cuales han de estar presentes en nuestra apuesta por una educación en artes visuales que favorezca el acercamiento a las identidades y también nos anime a reflexionar sobre nuestras propias realidades. ■

Imagen 6. Árboles diseñados por el alumnado de 3.º de primaria para exponer sus actitudes, los buenos hábitos y los que se pueden mejorar

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- HUERTA, R. (2012): *Mujeres Maestras. Identidades docentes en Iberoamérica*. Barcelona. Graó.
- KUNDERA, M. (1998): *La identidad*. Barcelona. Tusquets.
- RAMÓN, R. (2011): «El museo como instrumento de legitimación en la construcción de identidades». *EARI Educación Artística Revista de Investigación*, núm. 2, pp. 170-174.
- RIVAS, J.I., y otros (2012): *Historias de vida en educación: sujeto, diálogo, experiencia* [en línea]. Barcelona. Dipòsit Digital UB. <<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/32345>>.
- SARAMAGO, J. (2004): *El hombre duplicado*. Madrid. Suma de Letras.

AULA DE...

Identidades y educación en artes visuales

Identidad y autonomía personal

P

HEMOS HABLADO DE:

- Identidad y autonomía personal.
- Didáctica de la expresión visual y plástica.
- Medios audiovisuales y las TIC.

AUTOR

Ricard Huerta
Universidad de Valencia
ricard.huerta@uv.es

Este artículo fue solicitado por AULA DE INNOVACIÓN EDUCATIVA en julio de 2012 y aceptado en enero de 2013 para su publicación.