

La Educación Artística como motor de cambio social

Ricard Huerta

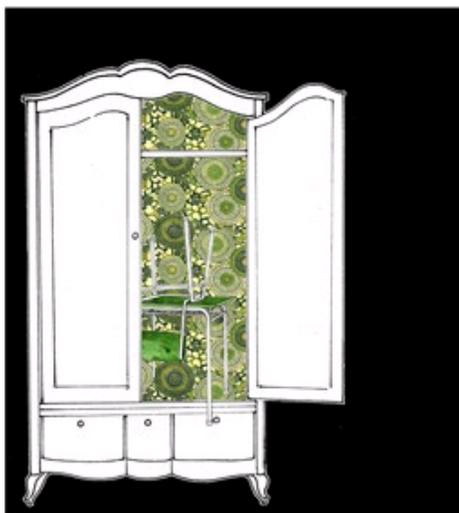
Ilustración de Moisés Mahiques

Cuadernos de Pedagogía, Nº 449, Sección Tema del Mes, Octubre 2014, Editorial Wolters Kluwer, ISBN-ISSN: 0210-0630

Ricard Huerta. Director del Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas de la Universitat de València. Correo-e: ricard.huerta@uv.es

A pesar de las constantes regresiones que está padeciendo la educación en artes dentro del currículo oficial, numerosos profesionales y colectivos seguimos manteniendo una apuesta por la innovación y el desarrollo. El impulso que están adquiriendo iniciativas como las artografías (*a/r/tographies*) o la investigación basada en las artes (Arts Based Research) constituyen una buena muestra de este afán por mejorar y adecuar las artes a los nuevos entornos educativos. Dentro de este espíritu de mejora introducimos un factor clave para definir una posible hoja de ruta: la Educación Artística como motor de cambio social. Para ello abordamos la diversidad sexual desde la Educación Artística, visibilizando así una realidad social y cultural que sigue ausente en las aulas. Mediante reflexiones y propuestas fomentamos el desarrollo creativo y artístico del alumnado y del profesorado para que puedan vivir con normalidad su diversidad sexual. Las experiencias que se están llevando a cabo en las aulas de Primaria, de Secundaria y de la universidad serán el foco de atención del monográfico que sigue.

Mostrar/Ocultar

Personas de todas las edades están sometidas a discriminaciones de orden legal, cultural, educativo y político a causa de la homofobia y de la heteronormatividad, lo cual influye negativamente en su salud y su bienestar. El alumnado y el profesorado que asume su diversidad sexual como una opción personal legítima ve mermadas sus posibilidades de llevar una normalidad académica y laboral en este sentido, lo cual es un síntoma de debilidad del sistema educativo ya que se trata de una cuestión directamente relacionada con los derechos humanos, el ejercicio de la democracia y la responsabilidad social (Council of Europe, 2011). Desde el arte se abren diversas posibilidades de acción, entendiendo la Educación Artística como una geografía que atiende a la relación entre los individuos y su entorno. Nuestra mirada y nuestra reacción como creadores y usuarios de imágenes son la clave de esta apertura al conocimiento y la interacción.

Revisar, visibilizar y mirar sin tabúes

El desarrollo de las teorías *queer* y de los feminismos supone elaborar nuevos discursos en relación con el cuerpo y los espacios por los que transita. Los postulados *queer* (término inglés que podría traducirse como "raro" o "anormal") parten de una revisión del concepto de género, dudando de la validez de dicotomías como "hombre-mujer", "masculino-femenino", "homosexual-heterosexual", las cuales constituyen en realidad calificaciones de orden cultural (no natural), apostando por una validación equilibrada y porosa del conjunto de las identidades sociales, todas igualmente anómalas. La visibilización y la crítica del engranaje que articula el esquema masculinizante de nuestra sociedad propicia una mirada sin tabúes y un empoderamiento en muchos ámbitos que antes parecían intocables. Artistas como Miguel Ángel o Caravaggio tuvieron que someter su sexualidad al rigor que exigían el poder religioso y los esquemas dominantes. Por el contrario, hoy podemos elaborar lecturas desprejuiciadas de las obras de David Hockney, Pierre et Gilles o Nan Goldin sin tener que evitar su trama sexual. Le pregunté a mi alumnado universitario si me podía explicar la diferencia entre sexo y género. Inicialmente no entendían qué motivos había para tratar estos temas en las clases de arte. Entonces les hablé la obra de Keith Haring, Pepe Espaliú, Wolfgang Tillmans, Cabello-Carceller, Gilbert & George, Carlos Motta o Félix González-Torres. Intentar comprender a estos artistas sin tener en cuenta su implicación en la lucha por los derechos de lesbianas, gais, bisexuales y transexuales (LGTB) es muy complicado. O como mínimo confuso (Lord y Meyer, 2013). Esconder estas realidades resulta anacrónico, del mismo modo que cuesta entender por qué motivo en algunos catálogos, libros o exposiciones sobre Francis Bacon, Robert Rauschenberg, Jasper Johns, Jackson Pollock o Cy Twombly se insiste en ocultar su opción sexual, de manera que perdemos buena parte de la perspectiva y de sus posibles lecturas.

Mostrar/Ocultar

Si ocultamos a nuestro alumnado estas realidades que afectan a la vida y la obra de grandes artistas perpetuamos un registro de actitudes homófobas y recalcitrantes. Evidenciamos de manera preocupante que no se introducen en las clases las imágenes que desde las artes han venido afianzándose en el imaginario popular de la diversidad sexual, como por ejemplo el triángulo rosa, con el cual los nazis marcaban a los homosexuales a quienes después ejecutaban en campos de exterminio durante la II Guerra Mundial. Transformar este símbolo para evitar la humillación de personas inocentes supone respaldar los derechos humanos. La lucha contra el SIDA convirtió el triángulo rosa en símbolo reivindicativo de los derechos del colectivo gay. Otro icono visual de la diversidad sexual es la bandera de seis colores, signo de identidad en la lucha por los derechos LGTB que se produce tras los disturbios en 1969 de Stonewall Inn, el mítico local del Greenwich Village de Nueva York. La estética propia de la diversidad sexual está al alcance de nuestro alumnado en los videoclips de Lady Gaga, Madonna, Pet Shop Boys, Culture Club, George Michael y tantos otros ejemplos que inundan la red. ¿Por qué motivo no nos acercamos a estas muestras de la cultura popular para analizar

las imágenes que representan? ¿Es por la misma razón que no estamos revisando en clase films tan recomendables como *Philomena* (Stephen Frears, 2013), *Contra corriente* (Javier Fuentes-León, 2009), *Milk* (Gus Van Sant, 2008), *Brokeback Mountain* (Ang Lee, 2005), *C.R.A.Z.Y.* (Jean-Marc Vallée, 2005), *El banquete de boda* (Ang Lee, 1993) o *La calumnia* (William Wyler, 1961)?, ¿O acaso no resultan fascinantes las filmografías de directores como Almodóvar, Pasolini, Fassbinder, Jarman, Pons o Lichtenstein?

Resultaría muy eficaz que desde el cine y la música atendiésemos a la cultura visual que generan los postulados LGTB para abordar los problemas de quienes se enfrentan a realidades diversas en lo referido al género y la identidad sexual. Con ello instauramos un ambiente de respeto hacia los diferentes posicionamientos, impulsando desde la educación criterios equitativos, facilitándoles los recursos pertinentes a las personas que lo necesiten, y teniendo en cuenta que contamos con organizaciones de apoyo que conviene conocer. La Educación Artística puede articular un nuevo engranaje para reivindicar la diversidad a través de la cultura visual, dotando al alumnado de estrategias que fomenten los derechos humanos, la creatividad, la economía emprendedora y la generación de conocimiento compartido.

Más allá de los miedos y los prejuicios

Un número especial del *International Journal of Art and Design Education* del año 2007 dedicado a la diversidad sexual nos permitió conocer diversas acciones que se estaban llevando a cabo para integrar las temáticas *queer* y LGTB en las aulas y los museos. Nos remitimos a esta publicación porque resulta esencial revisarla para entender dónde nos encontramos ahora. Si bien la Educación Artística se ha distinguido siempre por su defensa de la creatividad y el apoyo a los derechos y las libertades, no es menos cierto que sigue habiendo un cierto temor que impide incluir ciertos aspectos que sin embargo ya están integrados socialmente. Debemos apoyar y defender al profesorado y el alumnado que se identifica desde géneros y sexualidades diferentes, celebrando su diversidad y estableciendo un criterio innovador y respetuoso (autoría compartida, 2014). Esta fue la consigna del número de *Cuadernos de Pedagogía* que se publicó en 2011 con el lema "La diversidad afectivo-sexual". Las dos revistas citadas son importantes, ya que abrieron nuevas posibilidades y continúan siendo referencia esencial para la temática que ahora trazamos con este monográfico, una propuesta que viene auspiciada por la celebración de EDADIS, el Congreso Internacional sobre Educación Artística y Diversidad Sexual, previsto para los días 13 y 14 de noviembre de 2014 en la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.

No perdamos de vista que en el mundo existen muchos países en los que se persigue, incluso con la muerte, cualquier opción sexual diferente a la establecida como norma (Martel, 2013). En nuestro caso, la trayectoria emancipadora de organizaciones y colectivos han permitido materializar resultados positivos a nivel tanto social como legal, de manera que se persiguen las actitudes homófobas y se opta por el matrimonio igualitario. Pero si bien estos logros (que se vienen afianzando en numerosos países) garantizan una mayor protección de los derechos humanos, también es cierto que hacen falta renovados esfuerzos y respuestas constantes a las situaciones anómalas que perviven también en los centros educativos, teniendo en cuenta que los avances pueden sufrir recortes de todo tipo en el futuro.

El potencial educativo que nos ofrecen las artes visuales es inmenso. Las imágenes forman parte del entorno cotidiano y generan las diferentes lecturas con las que construimos la realidad, algo que afecta de forma tremendamente adictiva a la población escolar, en la infancia y en la juventud. Tanto en las aulas como en los museos se pueden tomar decisiones al respecto (Cuesta, 2013). Creo que no estamos aprovechando muchas de las posibilidades que depara la Educación Artística ya que a partir del conocimiento de nosotros mismos y de los espacios en que nos movemos podemos desarrollar estrategias para mejorar la situación. Proponemos una Educación Artística volcada hacia la apreciación crítica de lo personal y lo social desde la mirada y la cultura, visibilizando, respetando y apoyando la diversidad, denunciando los atropellos de quienes sufren por su condición sexual, eliminando la homofobia entre nuestros estudiantes, y evitando así el dolor que puedan sufrir numerosos adolescentes (Moreno y Puche, 2013). Atender la estética *queer* o las disidencias de género permite concienciarles en base a los derechos humanos y el respeto hacia la diversidad.

Durante siglos se ha prohibido, ocultado y represaliado de forma violenta el conjunto de formas expresivas en las que se pusiera en duda la homogeneidad de conceptos dominantes como familia, género o condición sexual (Tin, 2012). Con las vanguardias llegan algunos ejemplos de visibilidad en forma de pinturas (John Singer Sargent), dibujos (Federico García Lorca), fotografías (Claude Cahun) o películas (Andy Warhol). Y a pesar de que el mundo del arte ya dispone de una componente poderosa en el tratamiento de la diversidad sexual, en las aulas se sigue evitando este tipo de cuestiones, de manera que nos convertimos en cómplices de una posible aula armario al no dejar paso a conceptos y realidades como "gay", LGTB, "homoerotismo", "outing", "doble vida", o "salir del armario", lo cual además, en caso de tratarse académicamente, resultaría motivador y daría cabida a interesantes debates en el aula (Coll-Planas, 2011).

Aulas que se despojan de miedos y ocultaciones

"Visibilizar las formas de violencia escolar basadas en género nos permite a quienes trabajamos en educación diseñar estrategias para lograr su erradicación" nos dice Jorge Sequeira, director de la UNESCO en Santiago de Chile, recordando que el derecho a la educación es universal y que los jóvenes gays, lesbianas, bisexuales y transexuales no deben ser amenazados o intimidados por sus compañeros. Para prevenir esa forma de intimidación es necesario impulsar programas educativos que aborden temas de género, orientación sexual, identidad, respeto y derechos humanos, tal y como señalan las guías editadas por Naciones Unidas (UNESCO, 2012). La Educación Artística nos ofrece, además, el poder de la imagen como elemento cercano a nuestro alumnado, que se siente altamente implicado con la creación y el disfrute de imágenes tecnológicas.

Tratar la diversidad sexual desde la Educación Artística resulta sumamente positivo ya que nos permite hablar abiertamente de muchos temas que hasta hace poco resultaban casi tabús, al tiempo que motivamos al alumnado impulsando actitudes respetuosas y potenciando los valores. Despojemos nuestras aulas de miedos y ocultaciones, reivindicando los derechos de las personas y las opciones diversas en ámbitos como la creación artística y la identificación personal. Apoyemos la crítica constructiva en todo aquello que nos resulte incómodo, dando al alumnado la posibilidad de opinar y establecer debates, ya que desde las tecnologías se está abriendo una nueva brecha de marginación a la cual conviene enfrentarse sin tapujos.

Para saber más

Autoría compartida (2007). "Special Issue: Lesbian and gay issues in art, design and media education", en *International Journal of Art and Design Education*, vol. 26, nº 1, pp. 2-141.

Autoría compartida (2011). "La diversidad afectivo-sexual", en *Cuadernos de Pedagogía*, nº 414, pp. 8-102.

Autoría compartida (2014). *Growing Up Queer*. Melbourne: Young and Well.

Coll-Planas, Gerard (2011). *Contra la homofobia. Políticas locales de igualdad por razón de orientación sexual y de identidad de género*. Barcelona: Ayuntamiento de Barcelona.

Council of Europe (2011). *Report on Discrimination on Grounds of Sexual Orientation and Gender Identity in Europe*. Paris: Council of Europe.

Cuesta, Lilliane (2013). "Géneros lábiles, sexualidades diversas: una guía didáctica sobre la diversidad sexual y de género", en *Revista de Antropología Experimental*, nº 13, pp. 449-485.

Lord, Catherine; Meyer, Richard (2013). *Art & Queer Culture*. London: Phaidon.

Martel, Frédéric (2013). *Global gay. Cómo la revolución gay está cambiando el mundo*. Madrid: Taurus.

Moreno, Octavio; Puche, Luis (eds.) (2013). *Transexualidad, adolescencias y educación. Miradas multidisciplinares*. Madrid: Egales.

Tin, Louis-George (dir.) (2012). *Diccionario Akal de la Homofobia*. Madrid: Akal.

UNESCO (2012). *Education Sector Responses to Homophobic Bullying*. París: UNESCO.

Páginas web

EDADIS. Congreso Internacional sobre Educación Artística y Diversidad Sexual

<http://artemaestrosymuseos.wordpress.com>