

INTERSECCIONES: Entre arte y educación

■ ¿Son Arte y Educación esferas independientes? ¿Cuáles son sus puntos en común? ¿Cuáles sus diferencias? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que falta por hacer? Esta sección pretende visibilizar las intersecciones entre educación y arte a través de centros, proyectos, personas... que las trabajan.

Montserrat Cortadellas Artista visual, educadora y asesora de visual y plástica de infantil y primaria

‘La pedagogía ayuda a reducir el ego del artista’

Montserrat Cortadellas es mujer de acción. Con una trayectoria artística siempre vinculada al mundo de la educación, reconoce que su manera de trabajar responde a su visión de la vida. Conceptos como proceso, conflicto, coautoría, internivel y experimentación forman parte de su ideología. Trabaja de asesora de visual y plástica en escuelas rurales, y también realiza proyectos artísticos y pedagógicos.

ESTHER CANALS PIÑOL

–¿En qué consiste tu trabajo?

–Investigo, en contexto y en proceso, por proyectos y con gente. Elimino al espectador incorporándolo, convirtiéndolo en protagonista, en coautor. En mis proyectos artísticos tengo más libertad. En mi trabajo con las escuelas me adapto a lo que están trabajando en ese momento. Aun así, intento investigar en las grietas del currículum.

–¿Cómo definirías la figura de la asesora de plástica?

–Una figura en peligro de extinción. Instaurada en Tarragona a inicios de los años 80, aunque sin ningún tipo de parámetros que la regulen y oficialicen. Acompaña y ayuda a los maestros en el aula, desde lo artístico y en función de las necesidades del grupo. Descubre una nueva manera de trabajar, romper esquemas, abrir ventanas... Y lo hace en equipo. No se trata de dirigir, sino de coordinar, marcar los puntos de reflexión, provocar el conflicto.

–¿El conflicto?

–Habitualmente, tanto en la esfera artística como en la educativa, somos espectadores pasivos; participar nos incomoda, no lo hacemos o lo hacemos a partir de unas pautas. Provoco la participación sin generar esas pautas. Cuando no encierras el conocimiento en un compartimen-

Aprendizaje colectivo en el proyecto «Entrevies». FOTO: MONTSERRAT CORTADELLAS

to estanco, cuando no ordenas, no clasificas... el caos aparece. Todos debemos decidir qué hacemos y cómo lo hacemos. El conflicto se genera porque no doy nada por hecho, dejo que sea el grupo (conmigo dentro) el que vaya generando el camino. Cuesta porque estamos enganchados a la disciplina, pero, cuando las personas se sueltan y empiezan a expresarse en libertad, se produce un “clic”, un giro y la situación se reconduce.

–¿Cuáles son los riesgos?

–Precisamente eso, que no estamos acostumbrados a trabajar así. Yo no hago talleres para niños, sino proyectos con ellos. Además, en algunos proyectos les pido a los familiares que también participen, por ejemplo, me viene a la cabeza el proyecto “Entrevies”, en el que trabajé con alumnos de la escuela “La Vitxeta” de Reus y sus madres. Mi concepto de pedagogía no implica aprender unos conceptos concretos, sino algo más amplio:

aprender a ser crítico, a tomar las propias decisiones, a ser libres. Y todo esto no interesa. La educación tiene una gran carga política, ideológica. Defiendo un aprendizaje compartido, sin jerarquías y transgeneracional, en el que la equivocación forme parte del proceso.

–¿La equivocación?

–Equivocarse es algo positivo!

“La equivocación forma parte del proceso”

A partir del error aprendemos, mejoramos, evolucionamos. Si los niños ven que tú lo aceptas y reconoces que no pasa nada, se contagian de esta naturalidad y pierden miedo y presión. –¿Cómo trabajas todo esto en el aula a partir del arte contemporáneo?

–Parto de algún concepto que ellos estén trabajando y traigo piezas, trabajos de artistas, procesos... en relación con ese concepto. Como asesora siempre he trabajado en escuelas rurales; al ser pequeñas, hay más libertad para experimentar y poner en práctica la lista de “res”: releer, reformular, redescubrir... En definitiva, alejarse de las fórmulas establecidas con roles inamovibles y predefinidos.

–¿La pedagogía y el arte siempre han estado alejados? ¿Por qué existe esta distancia?

–En este país, el potencial del arte a nivel educativo es completamente desconocido, por eso no hay necesidad de impulsarlo. Estamos alejados de las estructuras y los procesos artísticos; por lo tanto, las escuelas (que son un reflejo de la sociedad) también. Por ejemplo, los padres (incluso los maestros) raramente se sienten cómodos estableciendo un diálogo con el arte contemporáneo y sus hijos o

alumnos, porque no saben qué decir.

La responsabilidad no solo recae en los padres y maestros, debemos ser nosotros (artistas, críticos, instituciones, educadores...) los que nos replanteemos las formas de explicar, de romper barreras, prejuicios. De acercarnos. Y aquí la pedagogía tiene un papel crucial.

–¿Qué aporta el arte a la pedagogía y la pedagogía al arte?

–El arte puede aportarlo todo. Especialmente conocimientos globales (no segmentados) y otras maneras de hacer y de entender el mundo. La pedagogía aporta al arte un acercamiento al colectivo, un carácter social. Ayuda a “bajar los humos”, a reducir el ego de artista. ¿Qué tienen en común? El proceso, que es lo que me interesa, más que los resultados. El proceso es imprescindible para generar conocimiento.

–Explicanos alguno de tus proyectos.

–Uno de los últimos ha sido “Tenir lloc[s]”, presentado en la jornada “Fem cultura de carrer”, organizado por la CUP de Reus. Es un proyecto participativo y colaborativo, dirigido a un amplio sector social (internivel). Pretende señalar, dar a conocer, poner en valor una serie de ubicaciones (lugares, barrios, urbanizaciones, “masos”, barrancos...) que conforman la ciudad de Reus, y contextualizarlas mediante nombres, coordenadas e imágenes de referencia.

La participación consiste en relacionar todas o algunas de las informaciones que constituyen la propuesta, utilizando todas las variaciones posibles (ciertas o inciertas), en función del criterio de los participantes y una vez descifrados los códigos que representan estas informaciones.

Con la intención de huir de los tópicos de centro-periferia, la propuesta ofrece varias lecturas: el conocimiento nominal de los lugares, sus ubicaciones y estéticas; la valoración del modelo de ciudad, la uniformidad, la masificación... y cómo afecta a nuestra calidad de vida; análisis de aspectos históricos (inmigraciones), económicos (valor del sol), simbólicos (situación geográfica y distancia del centro de poder), políticos (distancia de los supuestos problemas), ideológicos (ubicaciones clasistas)...

Montserrat Cortadellas

<http://comissariat.cat/mcb/index.html>

<http://culturant.blogspot.com>

<https://estrategiesdeconeixement.wordpress.com>