

Maestras contemporáneas

Glòria Jové i Monclús

Año: 2017 Lugar: Lleida

Editorial: Edicions de la Universitat de Lleida

Páginas: 184

ISBN: 9788491440574

Formar en arte a futuras docentes: derivas pedagógicas con tintes de género

La unión de arte y educación está generando en los últimos años un importante engranaje de reflexiones y acciones en positivo. Los modos de generar dicha unión enlazan espacios como la universidad, la escuela y los museos. Algunas tesis doctorales recientes han incidido en esta temática (Soto-González, 2015; Vidagañ, 2016), auscultando la presencia de una nueva incursión educativa en los espacios artísticos (Rogoff, 2008). Lo que resulta más difícil es encontrar lugares de conexión en los que la realidad educativa y cultural de una ciudad como Lleida permite desarrollar una fructífera colaboración para formar públicos, indagar en las conexiones entre arte y educación, para finalmente lograr estudios e investigaciones que nos acerca a estos fenómenos implicados.

En la trayectoria de Glòria Jové, autora del libro, existe una dilatada adscripción a las tareas docentes, como maestra y también como profesora universitaria formadora de docentes. El hecho de haber coincidido en el tiempo con el impulso que ha tenido en Lleida el Centre d'Art La Panera (un fenómeno artístico y cultural digno de análisis) condujo a Glòria Jové hacia otra de sus pasiones: el contacto con las artes visuales. Es a partir de las colaboraciones de La Panera con los colegios de la ciudad de Lleida cuando nace un encuentro fructífero entre la oferta artística de esta ciudad y las posibilidades pedagógicas del arte en el espacio escolar. Glòria Picazo, que durante años fue directora de La Panera, conocedora del potencial educativo de su propuesta, y sabedora de la limitación económica de su museo, optó por impulsar artistas jóvenes. El resultado fue una colaboración intensa con los colegios de Lleida, lo cual permitió al mismo tiempo generar un público joven formado en arte contemporáneo desde la praxis. Pero es sobre todo a partir de la implicación de cada artista con el juego educativo (una pieza de cada exposición debía estar pensada para dialogar con los escolares) cuando nace una estrecha colaboración con los colegios y, finalmente, con la Facultad de Educación de la Universitat de Lleida.

En uno de los prólogos del libro, Cristián G. Gallegos define el proceso de trabajo de Glòria Jové a partir de dos características centrales:

- La experimentación como posibilidad de irrupción en la educación.
- El arte contemporáneo para una habitabilidad pedagógica.

Y es de este modo que la autora del libro, maestra y pedagoga de adscripción, actualmente profesora universitaria formadora de docentes, ha sabido acercarse al mundo del arte contemporáneo desde la práctica pedagógica, urdiendo una serie de contactos y ubicaciones, siempre a partir de su aprecio por el rizoma, la herencia programática de Deleuze y Guattari en su obra compartida *Mil mesetas* (Deleuze y Guattari, 2010), continuación y final de *Capitalismo y esquizofrenia*, cuyo primer tomo fue *El Antiedipo*. Es la idea de la experimentación junto con la creación de redes de contactos lo que convierte la trayectoria de Glòria Jové en un enjambre de posibilidades, habiendo urdido tramas tanto a nivel nacional como internacional.

A lo largo de los sucesivos capítulos de *Maestras contemporáneas* asistimos a un despliegue de experiencias que la autora va desgranando para ofrecernos su peculiar itinerario en el que se combinan el arte y la pedagogía, la creación contemporánea y la formación de futuros docentes. Nos relata su contacto con museos y galerías de arte, su revisión particular de obras de arte y de citas literarias, así como un más que generoso repertorio de ejercicios realizados por su alumnado de la carrera universitaria de Magisterio, un grado del que es profesora en la Facultad de Educación de la Universitat de Lleida. Entre sus máximas, destacaríamos la cita de Erasmo de Rotterdam: “No estoy seguro de que nada pueda aprenderse mejor que lo que se ha aprendido como un juego”. Y es que la autora, en su trabajo docente, convierte el juego en verdadero elemento de aprendizaje.

Otro impulso remarcable en el devenir docente de la profesora (y maestra) Jové es su capacidad para generar equipos de trabajo, algo que ya viene siendo tradicional con sus compañeros de Facultad, con quienes colabora asiduamente para generar vínculos e implicación con el alumnado, como es el inicio de las clases, cuando convocan a sus alumnos en un lugar de la ciudad, un sitio estratégico en el que se inicia una deriva urbana, algo que acaba convirtiéndose en elemento clave para el resto del curso. Con este tipo de actuaciones, Glòria y sus compañeros consiguen impulsar un espíritu de novedad entre el alumnado, alentando así prácticas colaborativas que enlazan con la historia, la lengua, la literatura y la geografía (el paisaje), debido precisamente a las diferentes especialidades de los miembros del equipo con quienes comparte experimentos pedagógicos. La idea de Jacques Rancière (2004) del espectador emancipado, así como la apuesta por redefinir el papel de la educación en las relaciones entre alumnado y profesorado, son los elementos que convierten las clases del grupo de profesores de la Universitat de Lleida en un nuevo elemento de reflexión para la reubicación de la experiencia educativa.

El discurso abigarrado del volumen nos presenta imágenes y textos junto con otras composiciones tipográficas y citas fotográficas, urdiendo así un mensaje heterogéneo que nos permite transitar por todos aquellos recovecos a los que la autora nos conduce. Se trata de interacciones con todo tipo de progresiones culturales, elementos que se cruzan con las vivencias personales de la autora, al mismo tiempo que nos va seduciendo con citas e ideas de autores y tendencias. Es por este camino lleno de meandros por donde vamos a caminar a lo largo del libro, enlazando desde la trayectoria de exposiciones del espacio “Zona Baixa” (un entorno de la Facultad de Educación dedicado a los proyectos y experiencias artísticas) hasta la conocida pieza de Luis Camnitzer “El museo es una escuela: el artista aprende a comunicarse, el público aprende a hacer conexiones”. Esta pieza conceptual del artista uruguayo afincado en Nueva York está en numerosos museos del mundo, pero es en la Facultad de Educación de la Universitat de Lleida donde por vez primera se instaló en un espacio de formación universitaria. Cabe decir que el empeño de Glòria Jové fue un impulso esencial para que se instalase la pieza en Lleida.

Viñetas de Andrés Rábago El Roto, fotografías de acciones artísticas, pantallazos del Facebook con opiniones diversas, carteles de exposiciones, trabajos del alumnado, y otras emancipaciones sucesivas, nos acompañan en esta travesía, siempre ilustrada con aportaciones personales de la autora, como cuando nos informa de que: “Mis primeros encuentros en las escuelas con los materiales docentes y curriculares fueron distintos, a pesar de que lo más frecuente era encontrarme con que los libros de texto serían los que guiarían mi quehacer diario” (en página 59). También encontraremos en el libro alusiones al filósofo y referente Ramon Llull, a partir de la experiencia de Jové al haber visitado la exposición “La màquina de pensar. Ramon Llull i l’Ars Combinatoria”, una muestra que tuvo lugar en el CCCB de Barcelona en 2016. Es a través de Llull que leemos y seguimos el acercamiento de la autora a las posibilidades del Alfabeto como elemento visual. Desde la tipografía urbana (Huerta, 2011) hasta las posibilidades comunicativas de las letras (Huerta, 2013), pasando por las tecnologías de la memoria que ofrecen las imágenes del alfabeto (Huerta, 2016), encontramos un conjunto de posibilidades educativas que parte de las letras como conjunto de signos gráficos. Es así como nos acercamos a las obras de artistas como Ignasi Aballí, Carlos Garaicoa, José Iranzo, Andreu Balias o Alex Trochut (estos dos últimos, además, tipógrafos).

Ventanas, letreros, artistas, museos, exposiciones, clases, ejercicios, citas literarias y fotografías descriptivas, son algunos de los elementos que componen este volumen. La autora nos transporta a sus derivas, y es a partir de una auto-etnografía docente como pasamos a conocer algunas de sus experiencias y buena parte de sus intereses como docente y formadora de docentes. Tal y como ella misma asegura: “No sé decirte si esto solo es posible con el arte, pero sí puedo decirte que mi práctica profesional y la de las maestras que trabajamos con esta metodología no hubiesen devenido como son ahora si no hubiesen tenido estos encuentros con el arte, los y las artistas y las manifestaciones artístico-culturales propias de nuestra contemporaneidad” (página 120).

Referencias bibliográficas

Deleuze, G. y Guattari, F. (2010). *Mil mesetas. Capitalismo y esquizofrenia*. València: Editorial Pre-Textos.

Huerta, R. (2010). *Museo tipográfico urbano. Paseando entre las letras de la ciudad*. València: PUV.

Huerta, R. (2011). I Like Cities; Do You Like Letters? Introducing Urban Typography in Art Education, *International Journal of Art and Design Education*, 29 (1), 72-81. doi:10.1111/j.1476-8070.2010.01633.x

Huerta, R. (2013). La tipografía en el cine: análisis de cabeceras y créditos de películas como estrategia educativa desde la cultura visual, *Archivo de Arte Valenciano*, 94, 351-366.

Huerta, R. (2016). The Cemetery as a Site for Aesthetic Enquiry in Art Education, *International Journal of Education through Art*, 12 (1), 7-20. doi:10.1386/eta.12.1.7_1

Rancière, J. (2004). *Le maître ignorant. Cinq leçons sur l'émancipation intellectuelle*. Paris: Fayard.

Rogoff, I. (2008). Turning. *e-flux*, #00.

Soto-González, M. D. (2015). *Espacios de inclusión e implicaciones educativas entre escuela, museo y universidad. Análisis desde la investigación-acción*. Tesis doctoral. Universitat de València.

Vidagañ, M. (2016). *Museos, mediación cultural y artes visuales: perfiles profesionales del ámbito educativo*. Tesis doctoral. Universitat de València.

Ricard Huerta. Universitat de València