

ARTE + EDUCACIÓN: ESPACIOS DE TRANSFORMACIÓN

Andrea de Pascual
Pedagogías Invisibles

Pedagogías Invisibles somos un colectivo que trabaja en el ámbito del arte+educación. Consideramos la combinación de estas dos disciplinas un espacio transgresor para desencadenar un nuevo paradigma educativo: crítico, transdisciplinar, disruptivo, activista, intergeneracional e inclusivo.

Nuestras acciones y proyectos de investigación se centran en la construcción de experiencias transformadoras, a través del arte y los procesos creativos como estrategia, y de la educación como contexto.

Desde ese lugar, actuamos como impulsores de la transformación social, adquiriendo un compromiso con los diferentes colectivos que forman nuestra sociedad y adaptando nuestras prácticas a su diversidad. En este sentido, Pedagogías Invisibles se posiciona como un laboratorio ciudadano para la creación de oportunidades que nos permitan nuevos modos de ver, ser, sentir o hacer juntos.

El espacio del arte+educación es un espacio multi-inter-trans disciplinar y trabajar desde estas perspectivas significa reflexionar sobre la misma naturaleza de la organización y uso del conocimiento humano. «Lo multi» hace referencia a la unión de varias disciplinas para que cada una aporte su mirada específica enriqueciendo los resultados. En «lo inter», estrategias y herramientas de una disciplina se transfieren a otra ampliando la capacidad de visión de esta última. En «lo trans» se hace énfasis en lo que está entre las disciplinas, en lo que las atraviesa a todas, y en lo que está más allá de ellas.

Si bien Pedagogías Invisibles utiliza estrategias multi e interdisciplinarias para el desarrollo de sus proyectos, nuestra ambición es ser capaces de hibridar la diversidad de los saberes humanos, por lo que siempre tendemos a la transdisciplinabilidad. Transdisciplina y complejidad están estrechamente unidas como formas de pensamiento relacional, y como interpretaciones del conocimiento desde la perspectiva de la vida humana y el compromiso social. Al igual que a través de la conjunción de nuestros órganos de los sentidos construimos nuestra percepción del mundo, con una visión transdisciplinar encontraremos nuevas formas de entender la realidad contemporánea.

ARTE+EDUCACIÓN COMO ESPACIO DE ACTUACIÓN EN LA INNOVACIÓN SOCIAL

Los proyectos que desarrolla Pedagogías Invisibles están basados en generar nuevos espacios de pensamiento y creación, de investigación y de acción basados en la idea del arte+educación.

¿Qué es el arte para Pedagogías Invisibles?

Cada día es más común que los y las artistas se alíen con otras disciplinas con el fin de desarrollar proyectos de transformación, que van más allá del plano estético y conceptual, y buscan una repercusión en el ecosistema social. Estas prácticas que trabajan en colaboración, en colectivo, pueden considerarse transdisciplinarias. El arte desde su peculiaridad brinda espacios para la reflexión, el diálogo y la acción en torno a cuestiones esenciales en el mundo contemporáneo; formas de participación ciudadana que cada vez más a menudo se desarrollan en otros contextos al margen de los museos, salas de arte o galerías, para trasladar su epicentro al espacio urbano o, cuanto menos, reflexionar sobre sus posibilidades.

¿Qué es la educación para Pedagogías Invisibles?

El aprendizaje sucede en cualquier momento y en cualquier lugar¹; sucede sin estar compartimentado y es la unión de disciplinas lo que nos aporta una comprensión global del mundo. En la sociedad del conocimiento, las habilidades para conectar y relacionar son prioritarias y para ello el aprendizaje se debe articular a través de grandes preguntas, significativas y relevantes para todos los implicados en el proceso y conectadas a nuestras comunidades, experiencias y sociedad contemporánea. Preguntas que están abiertas a la ambigüedad y que nos hacen ser participantes activos, productores de conocimiento y creadores de nuevos significados. Se trata de pensar en el acto educativo como un proceso de investigación que sale de su lugar para transformar la sociedad, repensar los sistemas de relación, cuestionar los paradigmas de la comunicación de masas, y no dejar nunca de experimentar con los formatos y metodologías que se relacionan con lo formativo.

¿Qué es el + para Pedagogías Invisibles?

Educación, Arte... pero no Educación Artística. El arte+educación funde los procesos educativos y de producción artística para ofrecer una experiencia distinta a la Educación Artística, que principalmente se centra en la interpretación del arte o el desarrollo de habilidades para producir arte. Así, vamos a un territorio nuevo que ya no se ubica en la disciplina pedagógica sino que es una transpedagogía². El + es la clave para que la educación sea una herramienta que construye identidades colectivas y sirva como estrategia para trabajar desde el conflicto. El + transforma el arte en algo útil y práctico que busca la transformación social³ y que aporta no sólo la producción de conocimiento y nuevas habilidades, sino la aplicación de estas en nuestra sociedad.

ARTEDUCADORA

En ese terreno transdisciplinar, encontramos una figura profesional de trabajo contemporánea donde se hibridan las figuras del profesional del arte y de la educación y que en Pedagogías Invisibles hemos puesto la etiqueta de arteducadora para poder investigar y visibilizar su práctica.

La arteducadora es una intelectual que trabaja en la intersección entre lo artístico y lo educativo y donde ambas esferas se diluyen hasta borrar las fronteras de su definición. Una profesional que defiende el arte como un proceso pedagógico y la pedagogía como un proceso artístico. Una profesional con un perfil híbrido que rompe con la bipolaridad de los estereotipos profesionales que sitúan a artistas y educadores en esferas opuestas y, en muchas ocasiones, a la figura del artista por encima de la figura del educador.

Es una profesora que se considera artista o viceversa, pero que sobre todo es una agente y productora cultural. ¿Por qué producir una obra de arte es diferente a diseñar una clase? Y, sobre todo, ¿por qué crear una obra de arte se valora más que dar una clase? Hay que reivindicar la figura del profesor como un intelectual transformativo, alguien muy importante en el engranaje social, porque es capaz de influir de manera significativa en el curso de la ciudadanía.

Pero las arteducadoras trabajan en diversos contextos que van más allá del ámbito educativo formal o de los centros de arte, ya que podemos encontrarlas desarrollando su labor profesional en hospitales, centros ocupa-

¹ Zemos98 (2009): *Educación expandida*, Sevilla, Instituto Andaluz de la Juventud, Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social.

² Ver Helguera, Pablo (2010): «Notes Toward a Transpedagogy», in Ken Ehrlich (ed.), *Art, Architecture, Pedagogy: Experiments in Learning*, Valencia (California), Center for Integrated Media, 98-112.

³ Laddaga, Reinaldo (2006): *Estética de la emergencia*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora.

cionales, ámbitos de salud, asociaciones vecinales, proyectos de desarrollo social e involucradas en proyectos de innovación ciudadana.

Algunas de las aportaciones que realiza la arteducadora a través de su labor profesional y que detectamos en Pedagogías Invisibles son la introducción de procesos colaborativos, nuevas formas de producción de conocimiento que hacen énfasis en la horizontalidad y el pensamiento crítico, empoderamiento de minorías a través de la inclusión cultural o la visibilización y puesta a debate de las problemáticas y conflictos sociales contemporáneos de cada comunidad. Aun así, observamos que no ha cambiado por el momento la diferencia en el valor que se le concede al artista y la que se le atribuye a la arteducadora. La figura del artista es socialmente más valorada y, por lo tanto, mejor remunerada mientras que la de la arteducadora es denostada y precarizada. Los jóvenes que atienden las facultades de bellas artes, y que en un tanto por ciento muy alto acabarán en profesiones relacionadas con la educación, consideran el campo de lo educativo «de segunda». Los proyectos educativos, en instituciones artísticas prestigiosas, que van más allá de la programación educativa subalterna a una exposición, siguen siendo encargados a comisarios y artistas que no tienen formación en educación, sino simplemente un interés que proviene más de una moda extendida en los últimos años en el mundo del arte que de una investigación profunda sobre la capacidad de lo educativo.

CATALIZADORAS DE UN CAMBIO DE PARADIGMA

Desde Pedagogías Invisibles hemos entendido que parte de nuestra labor como colectivo tiene que ir orientada a ser catalizadoras del cambio de paradigma y hemos decidido utilizar las herramientas de nuestra propia práctica para desarrollarlo. Por ello hemos impulsado dos proyectos que esperamos refuercen y ayuden a visibilizar y promover el campo del arte+educación y del arteducadora a nivel social y laboral.

Cartografías en arte+educación es un proyecto que nos llevó 3 años desarrollar y que vio la luz en diciembre de 2017. Consiste en crear una plataforma en la que se visibilicen las prácticas de 30 arteducadores/as y colectivos de arteducadores/as españolas o residentes en el estado español, acompañado por una investigación sobre sus metodologías de diseño e implementación, el uso de la participación, el cuestionamiento sobre la transformación social, su situación laboral o el impacto que generan en los contextos en los que desarrollan sus proyectos. A partir de este estudio y la visibilización de sus resultados, el proyecto pretende también promover un campo nuevo de profesionalización en el mercado laboral para jóvenes artistas españoles.

*Ni arte ni educación (ni/ni)*⁴ fue una exposición y programa de actividades en Matadero Madrid entre los meses de octubre de 2015 y enero de 2016 desarrollado por el Grupo de Educación de Matadero Madrid y coordinado por Pedagogías Invisibles. En ni/ni nos interesaba repensar los privilegios de las producciones artísticas y curatoriales para situarlas al mismo nivel que las producciones educativas. Por esta razón, ni/ni dejó de ser una experiencia organizada por obras de arte producidas por artistas y seleccionadas por comisarios, para convertirse en una experiencia desarrollada de manera conjunta por los cuatro agentes que participan de la experiencia artística, empoderando a los públicos y las educadoras como agentes generadores de un conocimiento que también ha de privilegiarse.

Estos dos proyectos son ejemplos de nuestra práctica a día de hoy pero seguimos explorando cuál es nuestro lugar de reivindicación, de posibilidad, de sensibilidad y de contribución a nuevos modos de hacer y ser en la producción de conocimiento compartido, de resistencia y de transformación ciudadana desde proyectos que trabajan desde las grietas que nos ofrecen las instituciones culturales y educativas y sus políticas e inercias.

⁴ niartenieducacion.com