

Charlas con estudiantes

Aprendiendo a través del arte

Cecilia Bermúdez y Natalia Poncela
Servicio Psico pedagógico del CGAC

El arte contemporáneo se presenta para la mayoría del público como un elemento extraño. El CGAC (Centro Galego de Arte Contemporánea) desde su Servicio Pedagógico intenta paliar esta situación promoviendo el entendimiento y disfrute de las manifestaciones artísticas actuales. Desde hace tres años el programa pedagógico Charlas con estudiantes, ofrecido a todos los centros de secundaria de Galicia, propone un acercamiento al arte contemporáneo mediante temas de interés y de debate social, siendo su principal objetivo la aproximación de los adolescentes a la cultura actual a través del arte contemporáneo.

Cómo acercarnos
al debate social
a través
del arte
contemporáneo.

Un programa
didáctico y
tres obras
comentadas.

Catálogo del Centro Galego de Arte Contemporáneo

Las charlas tienen lugar en las aulas de los propios centros de enseñanza, facilitando a los docentes y a los alumnos el acercamiento a estas manifestaciones culturales que por distintas razones, bien por vivir alejados de centros expositivos, por desconocimiento o por desinterés, parecen estar situados al margen del devenir artístico actual. Partiendo de una contextualización psicológica, social e histórica del asunto a tratar se han elegido artistas que trabajan sobre esta temática analizando cómo es la construcción de su relato y cómo nos lo presentan.

El programa que inicialmente contaba con tres charlas: Desplazados, emigrantes y exiliados; Transgresión, autoridad y arte y Naturaleza y ecología, se ha aumentado con cuatro más procurando responder a las demandas del profesorado con el que hemos ido colaborando, y a los objetivos del programa: Mujer y sociedad, Cultura visual, Nuevas tecnologías, Arte y activismo y Mod@es de mirar.

Las características que tiene el contexto geográfico, social y artístico en el que se desarrolla este programa, hacen que sea una necesidad salir del ámbito museístico y desplazarse a los centros de enseñanza sobre todo del ámbito rural.

La experiencia durante estos años ha sido realmente interesante y constructiva para el desarrollo del programa por las aportaciones de los adolescentes y el apoyo de los docentes.

El acercamiento a estos temas se realiza a través de los lenguajes empleados por artistas contemporáneos que inciden en la profunda conexión entre el arte y la realidad social en la que surge. Las charlas se plantean siguiendo una metodología que busca la participación, de modo que los estudiantes puedan expresar sus opiniones. De esta manera, las sesiones se conforman mediante preguntas dirigidas correspondiendo a los adolescentes la construcción del discurso con sus propias respuestas. La lectura transversal de las obras nos permite reflexionar sobre cuestiones sociales y culturales, al mismo tiempo que presentar a los estudiantes algunas de las propuestas artísticas más relevantes de las últimas décadas. Al estructurar así estas charlas presentamos también el arte como una herramienta diferente de acercarse a temas incluidos en los programas curriculares.

Alrededor del arte contemporáneo existen numerosos prejuicios. "Esto es incomprensible" o "Esto lo puede hacer cualquiera" son fra-

ses que se escuchan repetidamente. Desde nuestro trabajo en las aulas intentamos que los estudiantes se enfrenten con esos prejuicios, fomentando el desarrollo de una mirada crítica y reflexiva. Para ello en todo momento debe potenciarse el posicionamiento individual de los estudiantes motivándose la reflexión y el debate sobre las causas y las consecuencias de estos asuntos. Se aspira a que sean ellos mismos los que deconstruyan la obra en búsqueda de su significación aprendiendo a cuestionar el arte. El aprendizaje de unas pautas básicas para la visión e interpretación de imágenes, nos parece igualmente fundamental en la formación de unos jóvenes que han de vivir en una sociedad dominada por lo visual.

La creación de un número importante de artistas actuales puede ser utilizada como un útil instrumento para generar estas charlas sobre la cultura contemporánea. Con frecuencia a través de sus miradas críticas estos artistas nos retan a un enfrentamiento con cuestiones polémicas, poniendo de relieve su importancia y obligando a detenernos ante ella, a recapacitar sobre su significación y sobre sus repercusiones.

El debate acerca de temas como la situación de los emigrantes, sus causas y consecuencias tanto positivas como negativas, sobre la ecología o sobre la situación social de la mujer sirve para así promover en los estudiantes el desenvolvimiento de actividades cívicas y de respeto hacia las personas y hacia su propio entorno social y natural.

Anna Marin: Sic transit

Un ejemplo de cómo estas obras pueden ser utilizadas como un instrumento para reflexionar sobre asuntos de interés social, lo podemos encontrar en la instalación que realizó Ana Marin para el Espai 13 de la Fundació Joan Miró en Barcelona titulada *Sic transit*.

Anna Marin: Sic transit, 1998

Incluida dentro de la Desplazados, emigrantes y exiliados, la pieza nos acerca a los problemas planteados por la situación en la cual nos encontramos en tanto que país receptor, y en el pasado motor, de emigrantes. En esta instalación, la artista cubrió por completo el suelo de la sala expositiva con alfileres. Miles de alfileres. Estos pequeños objetos metálicos proporcionan un brillo que evoca las aguas de un mar, un mar intransitable pues el espectador al bajar las escaleras de acceso a la instalación se siente absolutamente incapacitado para poder caminar sobre esas punzantes aguas. El desconcertante mar de alfileres aparece surgado por unos inquisidores focos que alumbran la penumbra absoluta en la que está inmersa esta obra. Estos haces de luz que se mueven acechantes por toda la habitación, escudriñando todos los rincones, provocando una desasogante sensación. La instalación se completa con un texto de Juan Goytisolo: *El Estrecho de Gibraltar no puede convertirse en un nuevo muro de Berlín ni el telón de oro de la Europa Comunitaria en un sucedáneo del desaparecido telón de acero.* Estas palabras sobre la llegada de inmigrantes a través de este temible paso a Europa proporcionan las claves definitivas para la interpretación de esta obra. Se transit puede dar lugar a debatir sobre la situación a la que han de enfrentarse los emigrantes, tanto los más desfavorecidos como aquellos que viven una desvinculación de la relación cultura-etnia. Los estudiantes pueden exponer sus consideraciones sobre la problemática de la emigración, a sus causas y consecuencias.

Pero esta obra también nos resulta de gran utilidad para exponer algunos de los elementos definitorios del lenguaje artístico contemporáneo. Se podría hablar del

concepto de instalación, un nuevo medio donde el espacio actúa un elemento más de la obra, incluso en ocasiones como único soporte de la obra, como un espacio al que se encuentra indisolublemente ligada. Podríamos hablar también del arte efímero de duración limitada o del arte objetual en el que la destreza manual del artista deja de ser uno de los criterios de valoración fundamental dentro del arte. Aquí se utilizan miles de alfileres, miles de objetos manufacturados y seriados, de objetos útiles que pierden su significado funcional para convertirse en objetos estéticos, en objetos símbolos. De este modo esta obra no sólo nos sirve como debate sobre la situación de los emigrantes, sino que también sobre los procesos creativos y sus manifestaciones.

Shirin Neshat: *Woman of Allah*

La serie fotográfica *Woman of Allah* de la iraní Shirin Neshat no sólo enlaza con esta temática del desplazamiento sino que plantea dos temas importantes dentro del mundo del arte contemporáneo: la cuestión del género y el soporte fotográfico. *Woman of Allah* se presenta como una galería de retratos y autorretratos que desarrollan frente a la mirada del espectador monólogos difícilmente ininterrumpibles, donde ojos, manos y rostros se convier-

ten en hermosos horizontes humanos tatuados. En los autorretratos utiliza su cuerpo como soporte; su rostro como un lienzo, convirtién-

Shirin Neshat, *Woman of Allah* (Ejemplo de un retrato), 1995

dose en sujeto y objeto con un mismo gesto. Recordemos que el arte nos ha mostrado el cuerpo de la mujer como un objeto cargado de símbolos, un objeto no un sujeto. La mujer estaba en el lienzo nunca detrás de éste, se presentaba como tema o como musa no como artista.

Sus imágenes de mujeres retratadas en un precioso blanco y negro, se apropian del poder que ofrece la palabra, una palabra que dentro de la tradición islámica les es negada. La artista manipula las fotografías tatuando en ellas textos, en tinta roja o negra, fragmentos del Corán que ilustran sobre la supuesta "lujuriosa animalidad femenina", o con versos farsies de poetisas iraníes perseguidas por

haber utilizado con libertad su pluma. Reflexiona así, sobre las contradicciones que posee la identidad de la mujer dentro de la cultura islámica. Esta artista fue enviada en su adolescencia a los EE.UU.; su familia decidió su desplazamiento evitando así que viviese la revolución islámica en Irán a finales de los años setenta.

En estas fotografías se respira una necesidad de afirmación, de autodenominación, pues en el proceso de construcción social Shirin Neshat tuvo que enfrentarse con obstáculos y tensiones entre su cultura islámica y la cultura occidental. Las mujeres de *Woman of Allah* siempre aparecen con atributos y vestimentas islámicas. El chador posee significados contradictorios, puede ser contemplado como una prenda redentora que las libera de ser observadas y analizadas como objetos sexuales, o puede simbolizar las encorsetadas leyes religiosas y sociales que las desplaza del placer corpóreo de su existencia, condenándolas a vivir ocultas,

escondiendo su existencia del mundo público.

Giuseppe Penone: naturaleza y arte

En las últimas décadas, paralelamente al surgimiento de una profunda preocupación social por los asuntos ecológicos, aparecieron en el mundo del arte importantes movimientos que tomaron la naturaleza como tema central de sus creaciones. Giuseppe Penone es uno de estos artistas que decidieron profundizar a través de sus obras en las relaciones entre el arte y la naturaleza. Toda la producción de este artista italiano relacionado con el "arte povera" y cuyas obras pudimos disfrutar en el CGAC en una amplia muestra realizada el año 1999, se centra en el análisis de los procesos naturales. Por ello en la charla de Naturaleza y ecología nos servimos de varias de sus piezas.

En una de las salas del CGAC el artista instaló varias de sus esculturas realizadas sobre vigas de madera. Con paciencia de arte-

sano Penone fue poco a poco devastando la madera. Penone trabaja en estas piezas con un material y unas herramientas muy presentes en toda la tradición escultórica, pero aquí se acaba esa relación, pues el modo de trabajar de Penone es justo el inverso al tradicional. Lo más habitual en la escultura en madera era ir tallando el material hasta que la forma resultante fuese la protagonista, incluso haciéndonos olvidar la materia originaria. Penone, sin embargo, invierte el proceso. Con su gubia el artista sigue uno de los anillos del árbol del que se extrajo la viga, uno de esos círculos concéntricos según los cuales podemos saber la edad de un árbol.

De un producto manufacturado, como una viga que podría estar en el suelo o en los techos de nuestras propias casas, Penone rescata el árbol que fue, su memoria. En un mundo tan urbano y tecnológico como el nuestro, los vínculos del hombre con la naturaleza parecen cada vez más ende-

bles.
La naturaleza nos parece algo exótico que nos cuesta reconocer en nuestro ambiente más próximo. Con sus obras Penone hace patente esa naturaleza implícita en todo lo que nos rodea, esa naturaleza esencia de todo, incluidos nosotros mismos. Así, a través de esa recuperación simbólica Penone nos presentó en las salas del CGAC un fascinante bosque que permanecía oculto entre vigas. ■

Foto de la exposición de Giuseppe Penone en el CGAC