

La creación artística como proceso reflexivo del SER en femenino: el caso de la escuela chilena

The artistic creation as a reflexive process of being in feminine: the case of the Chilean school

Catalina Montenegro González

Departamento de Humanidades y Arte, Universidad de Los Lagos (Chile)
catalina.montenegro@gmail.com

Recibido: 21 de mayo de 2019
Aceptado: 1 de agosto de 2019

RESUMEN:

El artículo considera la creación artística como proceso reflexivo en contexto de escuela chilena, con una reflexión vinculada a la configuración de identidad femenina en adolescentes. El artículo tiene por objetivo visibilizar la creación artística reflexiva en el contexto escolar dando paso a dos experiencias creativas contextualizadas en un colegio público. La primera gira en torno a la consideración del cuerpo como protesta a través de la obra de Ana Mendieta *Glass on body* (1972) para realizar un ejercicio práctico sobre la obra de la artista. La segunda experiencia se origina por una noticia en Facebook donde censuran imágenes de la Venus de Willendorf catalogándolas como pornografía. Así se reflexionó sobre la erotización del cuerpo femenino y su rol *pornográfico* en redes sociales y la valoración del propio cuerpo y su diversidad. Así se resignificó la figura femenina y realizaron una serie de venus de arcilla.

PALABRAS CLAVE: Creación artística, cuerpo femenino, arte, experiencia, educación femenina

ABSTRACT:

The article considers artistic creation as a reflexive process in the Chilean school context, with a reflection linked to the configuration of female identity in adolescents. The purpose of the article is to make visible the reflexive artistic creation in the school context giving way to two creative experiences contextualized in a public school. The first is about the consideration of the body as a protest through the work of Ana Mendieta's *Glass on body* (1972) to perform a practical exercise on the work of the artist. The second experience is originated one Facebook news, where images of Willendorf's Venus has been censored by cataloging them as pornography. This way they reflected on the erotization of the female body and its pornographic role in social

networks and the valuing of one's own body and its diversity. Thus the feminine figure was resignified and they made a series of clay venuses.

KEYWORDS: Artistic creation, feminine body, art, experience, feminine education.

* * * * *

1. Introducción

114

El presente trabajo plantea las posibilidades que emergen desde la consideración de un proceso de creación artística como proceso reflexivo en el contexto de la escuela chilena y en particular con la reflexión vinculada a la configuración de identidad femenina en edad adolescente en una sociedad que en 2018 se moviliza en pro de la visibilización de las problemáticas femeninas del país en lo que los medios de comunicación definieron como *Mayo feminista*.

Desde aquí es necesario plantear los anclajes teóricos que configuran los procesos creativos reflexivos que se articulan, por un lado, desde las indicaciones del currículum escolar chileno de segundo medio (entre 15 y 16 años) y séptimo básico (entre 12 y 13 años) y las pedagogías feministas que dan sentido al trabajo realizado con las estudiantes. Estas últimas que nacen, como plantea Belausteguigoitia y Mingo (1999) desde el descontento de ver cómo el patriarcado, entendiendo el término como una situación o panorama de desigualdad entre hombres y mujeres, permea en diversos ámbitos de la vida social. Panorama que podría apoderarse cada vez más de los procesos de escolarización, manteniendo y reproduciendo discursos masculinistas. Es por lo anterior, que toma fuerza en el contexto de la escuela femenina en Chile, tener un discurso político que sustente y promueva procesos éticos de respeto y tolerancia a la diferencia, así como también de empoderamiento femenino. En este sentido entonces, hablar de un discurso pedagógico es hablar también de un posicionamiento que, no está limitado a un espacio escolar, sino que permeando a la sociedad completa.

2. Pedagogías feministas para la reflexión en la creación artística

Hablar de pedagogías feministas no es plantear pedagogías que buscan ensalzar la figura de las mujeres o dejar fuera lo *no femenino*. Simplemente son otras formas de mirar los procesos educativos. Con lo anterior, se vuelve significativa la idea del Partir de sí de Anna María Piussi (2000) para referirse a la importancia de tomar como punto de partida las propias experiencias para hacer significativo los aprendizajes de la escuela. Partir de sí para aprender es *mirar-se*, reconocerse en relación con otras personas, asumiendo, por tanto, que la propia experiencia es importante para las relaciones educativas y para la construcción del conocimiento. Legítima y verdadera en el sentido de relación honesta con otras personas y dando el mismo sentido a nuestras experiencias.

De esta manera partimos de sí para construir conocimiento y reflexionar en torno a nuestras propias trayectorias de vida. Por lo mismo y teniendo un recorrido investigativo ligado a la educación, es que propongo maneras contextualizadas, posicionadas, dinámicas y sexuadas de hacer educación no sólo con mujeres, sino que en cualquier contexto. De esta manera, los principios de las pedagogías feministas que para mí son fundamentales considerar son experiencia y contexto. Considerando a las

personas como un todo y no potenciando exclusivamente los procesos cognitivos pensando sólo en resultados medibles.

Entiendo, de esta manera, que la pedagogía misma ya es un discurso que contextualiza y orienta la educación, es ella la “que sustenta y promueve la ética y un objetivo político, y que como tal, es una herramienta indispensable para el trabajo y avance del feminismo” (Maceira, 2008, p. 28). En este sentido entonces, hablar de un discurso pedagógico es hablar también de un posicionamiento que, en el caso de las pedagogías feministas, se plantea desde la distancia con el patriarcado y en actitud propositiva, colaborativa e integradora, logrando formas de ver las pedagogías que no se limitan al quehacer de las escuelas formales. Con esto, las pedagogías feministas pueden ser pensadas en sentidos más amplios que permean la escuela “haciéndose hincapié en la forma de producirse el conocimiento y la experiencia marcados por el género” (Gore, 1996, p. 46). Así, pienso la escuela como tierra fértil para reflexionar sobre el ser mujer, en la consciencia del ser para aprender o hacer escuela, sustentada en cruces pedagógicos que se caractericen por el re-pensamiento constante de los medios educativos formales y la mediación entre todos los aspectos que forman parte de los procesos de aprendizaje, para aprender de maneras orgánicas, coherentes con el día a día. Es adentrarse en múltiples maneras de hacer pedagogía, es “pensar la pedagogía de otro modo, desde lugares anómalos” (Acaso, Ellsworth y Padró, 2011, p. 12).

Esto me hace sentido porque cambia el pensamiento sobre el aprender y se pasa de pensar que es algo que se adquiere, que se toma de un lugar o de una persona (una maestra, por ejemplo) a entender que los aprendizajes se construyen en colectivo, en contextos determinados, comprender donde estamos y que buscamos como sociedad. Así, nuestras singularidades se relacionan con otras y vamos construyendo conocimiento.

3. Propuesta didáctica en contexto

Es con lo presentado en párrafos anteriores que los procesos de creación artística son pensados desde un sentido colaborativo, ausente de competitividad y dando sobre todo importancia al proceso creativo más que al resultado final comprendido como obra. Considerando entonces los principios de las pedagogías feministas se persigue que la experiencia colectiva de creación artística esté vinculada y contextualizada con los conocimientos de la vida cotidiana, al partir de sí y a la cultura visual de las estudiantes, lo que configura a su vez la Didáctica feminista de la enseñanza de las artes visuales que considera tres principios clave:

Partir de sí como experiencia, contexto y cultura visual. Con estos tres principios se propone el trabajo de la asignatura de artes visuales en contexto de escuela mixta, femenina o masculina, haciendo énfasis en las problemáticas particulares según el tipo de escuela. (Montenegro, 2018, p. 296)

Lo anterior me permite reflexionar en torno a cómo nos formamos como mujeres en escuelas de mujeres y no ser tomadas en cuenta como tal en nuestras sexualidades, inquietudes y roles sociales.

Es por lo anterior que planteo las posibilidades que emergen desde la consideración de construir aulas de educación artística, desde los principios de las pedagogías y

didácticas feministas con los procesos de creación artística en el contexto educativo femenino en Chile.

De esta manera, se muestra a través de la experiencia que se lleva a cabo en un contexto escolar femenino desde el año 2016 en Santiago de Chile, los resultados de trabajar e investigar en una escuela que se nutre desde las epistemologías feministas para la enseñanza de las artes visuales.

4. Dos experiencias

Para materializar las ideas de las pedagogías y la didáctica feminista en los procesos creativos reflexivos de estudiantes de escuela secundaria, fue necesario vincular los contenidos curriculares de cada nivel (séptimo básico y segundo medio) con las propias experiencias de las estudiantes y el contexto de movilizaciones estudiantiles (mayo feminista) y las experiencias de las estudiantes en relación a esto último que sin duda las estaba removiendo a nivel personal y colectivo. Es por ello que se llevan a cabo dos experiencias de creación artística y de reflexión colectiva en torno a lo que está significando para ellas SER mujeres.

A continuación, se presentan las dos experiencias de creación artística.

4.1. Experiencia 1: Ana Mendieta y la valoración del cuerpo femenino

La primera experiencia de creación artística reflexiva se llevó a cabo en un séptimo básico (entre 12 y 13 años). La actividad perseguía entre otras cosas invitarlas a conectar con aspectos que no eran parte de su cotidiano proceso de aprendizaje en el contexto escolar que en este caso es el propio cuerpo. De esta manera, se realizaron sesiones teórico prácticas donde las primeras propiciaron los procesos reflexivos referidos al cuerpo femenino, su uso en la publicidad, la relación con los cuerpos del cotidiano y las formas en que, a través del arte se puede levantar una voz de protesta. Posteriormente discutimos en torno a la obra de Ana Mendieta *Glass on body* (1972) para luego realizar un ejercicio práctico en torno a esas reflexiones artísticas de la obra de la artista.

Figura 1. Experiencia 1, 2018. Fotografía: Fuente propia.

Las estudiantes realizaron citas visuales de la obra de Mendieta con vidrios. Registran las acciones con cámaras fotográficas en una actividad que se realiza en parejas (figura 1). Posteriormente llevan a cabo una curatoría de las obras impresas para posteriormente ser exhibido en la sala de clases.

4.2. Experiencia 2: La Venus de Willendorf y la censura de Facebook

La segunda experiencia se configura a partir de una noticia que circuló en Facebook a partir de la censura que realizó esta red social a imágenes de la Venus de Willendorf catalogándolas como pornografía. Además, la red social emitía un mensaje para quienes compartían las fotografías indicando que, si se compartían nuevamente, la suscripción sería suspendida por tres días. Esta experiencia que tuvieron algunas estudiantes con Facebook dio paso a la reflexión en torno a cómo el cuerpo femenino, sin importar su data se transformaba en un elemento censurable o prohibido. Así aparecieron algunas ideas clave para la reflexión:

- 1.- Cuestionar la erotización del cuerpo femenino y su rol *pornográfico* en redes sociales.
- 2.- Valorar el propio cuerpo y sus posibles diversidades en una escuela femenina.

De esta manera, el curso resignificó la figura femenina y llevó a cabo una serie de venus que se instalaron en un espacio transitado del liceo (figura 2), logrando una apropiación del espacio a través de una actividad colectiva del curso que se articuló desde la creación artística.

Figura 2. Experiencia 2, 2018. Fotografía: Fuente propia.

Conclusiones

Con todo lo anterior, pienso la escuela como espacio propicio para reflexionar sobre la consciencia del *ser* para aprender o hacer escuela, esto en conjunto con la responsabilidad de la formación de personas que reciben a diario infinitos estímulos visuales de los que se van nutriendo para configurar su identidad. Es por esto que los procesos reflexivos en torno a las visualidades en la escuela se presentan como algo prioritario al momento de pensar una clase de artes visuales que sea significativa para la comunidad.

Estas reflexiones serán siempre sustentadas en cruces pedagógicos que se caractericen por la construcción de nuevas formas de pensar las maneras en que estamos habitando los espacios de formación como las escuelas y los procesos de mediación con la propia sociedad, la historia, las experiencias, los contextos y la cultura en general.

De esta manera, las pedagogías feministas y las propuestas didácticas que pueden emerger desde aquí, se adentran en múltiples maneras de hacer pedagogía, pensar la pedagogía desde espacios intersticiales. Así, nuestras singularidades se relacionan con otras y vamos construyendo conocimiento basándonos en la confianza de compartir nuestras experiencias.

Es importante comprender que este documento es parte del trabajo que se lleva a cabo en espacios educativos, por tanto, es una investigación en proceso que se irá construyendo para dar luces de la riqueza que puede presentar para los espacios educativos, re-pensarse desde las propias experiencias, los contextos y las imágenes para formar personas reflexivas y críticas desde la primera infancia, considerando principios de las pedagogías y didáctica feminista.

Bibliografía

- Acaso, M., Ellworth, E. y Padró, C. (2011). *El aprendizaje de lo inesperado*. Madrid: Catarata
- Belausteguigoitia, M. y Mingo, A. (1999). Fuga a dos voces. En Belausteguigoitia, M. y Mingo, (Ed.), *Géneros prófugos. Feminismo y educación*. México, D. F.: Paidós.
- Gore, J. (1996). *Controversias entre las pedagogías*. Madrid: Morata.
- Maceira, L. (2008). *El Sueño y la Práctica de Sí: Pedagogía Feminista: Una Propuesta*. D.F: El Colegio de México, A.C., Biblioteca Miguel Cosío Villegas.
- Montenegro, C. (2018). Propuesta de didáctica feminista para la enseñanza escolar de las artes visuales: pensar el espacio escolar de otra manera. *Estudios pedagógicos*, XLIV, N°3, pp. 289-302.
- Piussi, A. (2000). Partir de sí: necesidad y deseo. *Revista DUODA, estudios de la diferencia sexual*, (19), pp. 107-114.