

Raíces que asoman. Creación de estrategias artísticas a través de una introspección personal

Roots leaning out. Creation of artistic strategies through personal introspection

Tiffany López-Ganet
Universidad de Granada

Resumen

Con esta investigación, pretendo crear una serie de estrategias en el campo de la Educación Artística que generen una reflexión en torno a la interculturalidad y a la identidad. A través de una introspección personal, por medio de microrrelatos autoetnográficos como ABER, conecto mi autopercepción con un discurso teórico más colectivo. Extrapolando esta experiencia, se obtienen dinámicas para trabajar con el alumnado el autoconocimiento y aceptación de la diferencia. Se presenta el desarrollo de este proyecto de investigación y su aplicación en las aulas de 1º de Ilustración de la EASD Pablo Picasso de A Coruña.

Palabras clave: Identidad, Interculturalidad, Educación Artística, Investigación Autoetnográfica, Educación Transcultural.

Abstract

With this research, I intend to create a series of strategies in the field of Artistic Education that generate a reflection on interculturality and identity. Through personal introspection, through auto-ethnographic micro-narratives as an ABER, I connect my self-perception with a more collective theoretical discourse. Extrapolating this experience, we obtain dynamics to work with the students the self-knowledge and acceptance of the difference. The development of this research project and its application in the classrooms of the 1st year of Illustration of the EASD Pablo Picasso of A Coruña is presented.

Keywords: Identity, Interculturality, Artistic Education, Autoethnographic Research, Transcultural Education.

Introducción

Mi propia historia es el punto de partida del presente trabajo; una introspección personal a través de un acto performativo como es desenredarme el pelo. Sesiones de cuarenta minutos que me dan para reflexionar una y otra vez sobre quién soy yo; en ellas, surgen una serie de *microrrelatos autoetnográficos*, narrativas personales entorno a mi realidad en las que la autoetnografía es considerada un método de investigación (Ellis y Bochner, 1996; Richadson, 2003).

Intrínsecos a esa autobiografía, aparecen conceptos como identidad, alteridad, interculturalidad, memoria o pertenencia, que conectan mi autopercepción con un discurso teórico más amplio, común y colectivo, por medio de una metodología educativa basada en las artes.

Se hace un análisis del trabajo de referentes artísticos contemporáneos que centran su obra en estos temas, trabajando la procedencia, la cultura y la identidad para su posterior aplicación.

Con todo esto, y siguiendo una metodología a/r/tográfica y autoetnográfica, se generan estrategias artísticas para la transformación social basadas en un discurso teórico actual y real, para trabajar en el aula con los adolescentes temas como la diversidad, el autoconocimiento, la aceptación o la identidad. Un problema que nace en mí, la falta de autoestima por sentirme distinta, pero que puede aparecer en cualquier persona por el hecho de coexistir con otras, y que supone una gran importancia para la docencia.

Muchas de las investigaciones anteriores se centran en auxiliar al grupo minoritario o en formar al mayoritario para la aceptación del minoritario; enfoques que refuerzan una diferencia de nivel y posibilidades sociales que no tiene cabida en este trabajo. La *mediación artística* o la *arteterapia* (en su vertiente educativa, más que la clínica) son utilizadas en la mayoría de los casos como propuestas para la ayuda de grupos en riesgo de exclusión.

Sin embargo, este proyecto busca trabajar desde lo individual, sean cuales sean las características de la persona, cara lo grupal, para así fortalecer el bienestar de cada uno y, a su vez, de todos, independientemente de su procedencia o condición. Generar conexiones entre lo particular y lo universal, lo personal y lo colectivo, por medio del arte, es la base para engendrar un proyecto cultural, real, accesible y comunitario.

Metodología

Partamos de la afirmación que hace Mesías-Lema (2012) sobre la Investigación Basada en las Artes, en la que la expone como una forma de investigar acorde con los tiempos posmodernos y en la que se toman estrategias y métodos propios de las artes en su sentido más amplio y diverso (Diamond & Muller, 1999). Hablamos entonces de utilizar las artes como un método en la investigación. Aprovechamos de su libertad y posibilidades para enriquecer nuestro trabajo.

Tal y como afirma Lyotard (1979) refiriéndose a la posmodernidad, cada uno se ve remitido a sí mismo; “de la descomposición de los grandes relatos (...), se sigue

eso que algunos analizan como la disolución del lazo social y el paso de las colectividades sociales al estado de una masa compuesta de átomos individuales” (Lyotard, 1979, p. 15).

El interés del trabajo recae sobre los “Yos” del alumnado, con sus diferencias y características, y debe llevarse a cabo mediante investigaciones individuales a través de la autobiografía.

“Hay algo curioso en la autobiografía. Es un relato efectuado por un narrador en el aquí y ahora sobre un protagonista que lleva su nombre y que existía en el allí y entonces, y la historia continúa en el presente, cuando el protagonista se funde con el narrador” (Bruner, 1991, p.119).

Con una perspectiva muy similar a la que se expone en este trabajo, Bolívar (2014, p. 716) al citar a Hernández (2011) remarca que la finalidad de la investigación sobre historias de vida es conectar las narrativas personales y biográficas de profesores e investigadores con su contexto sociocultural, histórico e institucional; asegura que esta conexión es la que hace posible que lo individual se convierta en colectivo. Esta afirmación también sería de aplicación para el alumnado.

Artista, investigadora, docente e identidad. El proyecto *a/r/toográfico* (Springgay, Irwin y Kind, 2005) cuanta con una coherencia importante al vincular cada relato de vida con una investigación posterior que ahonde en el tema, una extrapolación de la experiencia personal para presentársela al alumnado y una puesta en práctica real en el caso de la EASD Pablo Picasso.

Su orden y presentación permite que estos análisis aumenten según aumentan mis historias de vida. Se presenta a continuación la relación entre las partes:

Tabla 1.
Relación entre los discursos de la investigación

Microrrelato autoetnográfico y recuerdo visual	Concepto	Estrategia extrapolada
A miña nai é a filla de Baltasar	Origen	Dibujo rápido de los progenitores
Espellíño, espelliño	Identidad	Autorretrato en el espejo
Can de palleiro	Migración y derivados	Mestizaje
Ebebe	Importancia del nombre	Bautismo
Tribo vs. Parroquia	Grupo social	Instalación

Microrrelatos autoetnográficos

Cada uno de los relatos personales, en los que la Tiffany del presente narra las vivencias más salientables de la que ya llevaba su nombre años atrás, será el punto de partida para la investigación posterior, estando vinculada a temas como la interculturalidad, la procedencia o la identidad.

Soy la única marrón

Esperaba ansiosa la llegada del primer día de cole. Entré entusiasmada. Volví al día siguiente, y al siguiente.

Fui contenta... hasta que vi la foto. Fue la primera vez que me veía en una misma imagen con todo mi grupo de “iguales”. Y yo era diferente; la única marrón.

Figura 1. Soy la única marrón

A miña nai é a filla de Baltasar

Paquita, mi madre, trabajó cuidando a los niños de una familia española que vivía en Malabo (Guinea Ecuatorial) desde que tenía catorce años. Interna. Cada vez que venían a España de vacaciones, ella también con ellos. Y los llevaba al parque aunque ella era una niña más. Mientras columpiaba a la pequeña, se le acercó un niño nervioso: - Sólo quería que le dijeras que fui muy bueno. Quiero que le digas a tu padre que me he portado muy bien este año y que he hecho todo lo que me han pedido. - Oh, ¿de qué conoces a mi padre? – mi madre es muy ilusa, exageradamente. - ¿Tú no eres la hija del Rey Mago Baltasar? O sea, que aquí estoy yo con mi abuelo.

Figura 2. Nieta y abuelo

Figura 3. Espejito, Espejito

Espejito, espejito mágico

Cada vez que mi madre me sentaba frente al espejo para desenredarme el pelo repetía la misma frase llorando: “Mamá, soy fea”. No me gustaba ser negra, ni tener el pelo rizo.

Can de palleiro

Llegué al mundo gracias a la unión de uno de Visantóna (Galicia, España) con una de Malabo (Isla de Bioko, Guinea Ecuatorial). Soy una cosa, soy la otra, ¿o soy las dos? En el entorno de la familia de mi padre soy la negra; en el de mi madre, la blanquiña. Mi pareja acabó por denominar mi no-raza “can de palleiro”: un pobre ser que nace sin pedigrí.

Figura 4. Can de palleiro

Figura 5. Ebebe

Ebebe

“Ebebe” es mi nombre en la tribu bubí. Es una serpiente muy especial que habita los bosques de la isla de Bioko (Guinea Ecuatorial). Al ver que tenía un sitio allí, todo cambió. Era una más.

Tribu vs. Parroquia

Con tres años me uní al grupo de baile y gaitas de mi pueblo. “¡Ai, qué graciosa! Una niña negrita bailando gallego!”. Así una y otra vez. Y mientras yo, venga dengue, venga pololos y trenzas postizas. Decían que bailaba muy bien. Nunca lo vi como nada raro; no tenía otra tradición cerca. Es posible que pegara más en una tribu africana bailando con una falda hecha con hierbas, pero no tuve la oportunidad.; aún no conocía mi nombre Ebebe...

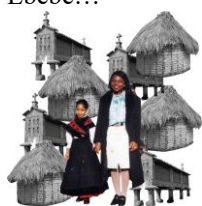

Figura 6. Tribu, parroquia

Figura 7. Desenredando

Así peinaba, así, así

Cuarenta minutos. Pierdo cuarenta minutos cada vez que me quiero peinar como el resto de gente con pelo que se peina. Es mucho tiempo, y me da para pensar y pensar. Divido el pelo en cuatro partes, separo los mechones con la mano, los desenredo con el peine de púas para afro, echo productos y productos para suavizarlo y lo trenzo; se seque al aire o con secador, coge su forma esférica. ¿Por qué no se ondea al viento como las demás melenas? Recurro a la memoria para responderme; así una y otra vez.

Cuando se narra una vida, no sólo se recoge lo que en ella se ha aprendido, sino que en el acto de la narración en sí mismo, sucede un aprendizaje y la reflexividad juega un papel relevante. Tal y como señala Bolívar (2014, p. 720) citando a Alheit e Dausien (2008), el aprendizaje autobiográfico es una capacidad del sujeto para organizar de manera reflexiva sus experiencias y, haciendo esto, darse a sí mismo una coherencia personal y una identidad para atribuir un sentido a la historia de su vida para desenvolver sus capacidades de comunicación y de relación con el contexto social.

Discurso teórico-conceptual

Una vez analizados esas narrativas visuales personales y compartiendo cómo me sentí en algunos momentos importantes de mi vida, vale la pena rescatar realidades escondidas tras ellos que, además de protagonizar estas narrativas personales, son comunes en nuestra sociedad actual y globalizada.

Origen – Raíces – Identidad - Alteridad – Colectividad
Memoria – Historia – Identidad

Migración – Multiculturalismo – Interculturalidad –
Transculturalidad – Aculturación – Transculturación –
Hibridación

Integración – Inclusión – Ed. Intercultural – Ed.
Artística – Educación Artística Contemporánea

Un discurso más amplio y colectivo que vincula las ideas y la evolución de los conceptos formando el complejo marco teórico que esconde la memoria de la autora.

Referentes artísticos

El arte contemporáneo propone una participación activa de la cultura, en la que la expresión de ideas y vinculación con uno mismo o una misma puede suponer un arma esencial para la construcción de la identidad en el caso de la Educación Artística. Por ese motivo, se hace una selección de artistas contemporáneos que, sumados al análisis de los *microrrelatos autoetnográficos* y al discurso teórico posterior, ayudarán con su trabajo a crear las puestas en práctica para aplicar con el alumnado.

Cada artista tiene una temática recurrente en su obra, a lo largo de su producción, y son sus preocupaciones. La preocupación que unirá a mis referentes artísticos será la identidad cultural, la diversidad, el multiculturalismo y el tema del origen.

Vale la pena prestar atención a lo que afirma Heartney (2008, pp. 246-248) indicando que a mediados de los 90 la adhesión indiscriminada al “arte de identidad” por parte de comisarios y críticos había generado el efecto contrario al pretendido. Se ridiculizó (de forma injusta en opinión de algunos) como “arte victimista”, como una tendencia cuyo impacto erradicaba en las quejas sociales de sus creadores. Se argumentaba que la “diferencia” y la “otredad”, transformadas en fetiches por el interés de comisarios y críticos, se habían convertido en bienes comerciales.

En un primer momento, las investigaciones artísticas sobre la identidad se centraban en su representación y en la elaboración de estrategias deconstructivas para mostrar las contradicciones y las múltiples caras de la identidad; sin embargo, en la actualidad, muchos artistas ponen el acento en cómo se construye la identidad, es decir, cómo nos apropiamos de las representaciones para mostrarnos al otro (Blanco, 2012).

El análisis de la obra de artistas como Kara Walker, Virxilio Viéitez, Tracey Moffatt, Eva Koch, Lorna Simpson o Abramović, junto con toda la investigación anterior entorno a mi propia historia de vida, fueron el eje para la generación de las estrategias artísticas.

Figura 8. Art must be beautiful, Abramović

Puesta en práctica

Este proyecto de investigación en Educación Artística recoge una serie de estrategias extrapoladas de propia historia de vida en las que el alumnado de la EASD Pablo Picasso será quién de aplicar sus vivencias personales a

su propia creación artística, dando como resultado un proceso evolutivo desde lo más íntimo e individual hasta lo más común y colectivo.

Trabajamos ideas tan complejas como el origen, la identidad y el encuentro cultural mediante reflexiones autoetnográficas que, además de enriquecer al alumnado como personas, ampliaran su perspectiva de sí mismos como artistas; como sus principales referentes artísticos.

- Presentación de un vídeo desenredándose el pelo que marca el punto de partida. Pensé en seguir a Abramović en *Art must be beautiful* por ser el cabello uno de los elementos más representativos de mi identidad. Lo que me hizo sentir diferente desde pequeña, lo que me hizo sentir odio. Un folio en blanco será lo único que tendrá el alumnado, y en él harán las anotaciones que crean convenientes y seguirán las extrañas indicaciones que irán apareciendo (presididas por el *microrrelato autoetnográfico* que corresponde en cada caso).

- Dibujo rápido de los padres (padre y/o madre biológicos, abuelos, padrinos o quien haya ejercido como tal) que reúna sus características principales y, junto a ellas, se anotarán las palabras clave que los identifiquen y diferencien del resto. Se reflexionará de forma individual y privada acerca de las características recibidas de estas personas próximas (familia y amigos de la primera infancia), comprobando la importancia de su influencia y haciendo hincapié en lo cultural, la procedencia y las raíces.

- Representación de su autorretrato sobre un espejo de forma individual incluyendo las ideas sacadas del ejercicio anterior y utilizando las técnicas que se consideren más adecuadas. Los autorretratos merecen una atención particular en un momento tan importante como es la construcción del “yo” y maduración personal como es la adolescencia.

Figura 9. Autorretrato, intercambio y bautizo

- Intercambio de los espejos para repetir la acción superponiendo su autorretrato sobre el del compañero o compañera ya plasmado para así crear una nueva identidad, un tercer personaje. Puede ser un dibujo similar o incorporar características que enriquezcan al personaje que ya hay sobre el espejo. El hecho de que deje de ser puramente de uno no es algo negativo sino todo lo contrario, incorpora una diversidad muy interesante a la nueva identidad.

- Bautizo de los nuevos personajes como punto de partida del ser.

- Cada uno piensa y elige un lugar especial para él o ella en el edificio o en la zona en la que se esté trabajando

y los recorreremos juntos para quedarnos con un único espacio. Será un lugar común al colectivo, la plaza del grupo, un lugar de reunión. Y en él haremos una instalación hecha entre todos como elemento singular motor de cualquier grupo social. Estará formada por los espejos y una cuerda que nos conectará, simulando las relaciones entre unos y otros. Una experiencia conceptual en un ambiente determinado que representa la identidad colectiva del grupo. Una construcción en la que múltiples espejos autorretratados simbolizando el “yo” individual cuelgan de un espacio, apropiándose de él y generando colectividad.

Figura 10. Instalación, la plaza del grupo

Tenía intenciones con ellos: a nivel grupo y a nivel reflexión individual. Sin embargo, no sabía cómo reaccionarían. Fue increíble, recogieron el proceso de una manera muy original y expresándose de forma sincera. Hubo sorpresas en la instalación, ya que muchos de los que pasaban más desapercibidos en la clase, sacaron su vena más colaborativa y participativa, demostrándola importancia de estas acciones relacionales en el grupo.

Cito a continuación algunas de las impresiones del alumnado:

“La idea es innovadora y profunda y me ha hecho reflexionar acerca de lo que de verdad hay de mi familia dentro de mí y de lo que eso influye en mi carácter y en mi forma de ser, mostrando así, como la propuesta, tu reflejo” (Jorge, P. B.).

“Es bonito poder reflejar a los compañeros y compañeras y descubrir lo que nos une” (Blanca, V. P.).

“Aunque seamos como una pequeña familia, ninguno de nosotros se parece a los demás, lo que nos hace sentir únicos y especiales” (Irene, R.).

“Bautizar a la instalación con el nombre de Raíces en la lengua de Tiffany (Abobbo en bubí) fue redondo como cierre de una idea que surge de ella y nos implica a muchos” (María, M.).

“No voy a llenar un párrafo con conceptos ni abstracciones sobre la paternidad, el progenitor, ni relaciones padre e hijo y, en última instancia, sobre mis orígenes. No es algo que pueda abstraer porque el simple hecho de hacerlo siento que dejaría de lado la parte física, los hechos, acabaría deformando y deconstruyendo aquello que durante años se han labrado” (Alejandro, F.).

Para evaluar la actividad, llevamos a cabo una autoevaluación, ya que una experiencia vivida por ellos y para ellos. Recogieron el proceso, dieron su opinión, dijeron si les aportó algo o no, comentaron mi presencia en el aula y valoraron el trabajo en general.

Sin yo haber marcado unas pautas a seguir, evitando totalmente condicionarlos, me sorprendieron

enormemente con una maquetación muy original llevada en cada caso a su terreno, apareciendo desde textos con una estructura más común hasta cómics o ilustraciones. Mi silueta aparece en todos, referencias gráficas de mi presencia en la actividad. Se quedaron con datos míos personales en relación a mis raíces y a palabras en bubí que fueron apareciendo; sobre todo, el título de “abobbo” (orígenes en bubí). Todos los trabajos transmiten positivismo y agradecimiento, viendo la intervención como algo nuevo y diferente, que les ha hecho reflexionar.

Figura 11. Memorias

Reflexiones

El porqué de las actividades o estrategias que genero a partir de mis propias vivencias es claro: hacer reflexionar conscientemente al alumnado acerca de la identidad de cada uno y de la influencia de su procedencia en su persona. Creo totalmente en su aplicación posterior en las aulas, y el hecho de haberlo conseguido en la EASD Pablo Picasso es una forma de demostrar en el trabajo cómo podrían incluirse en las dinámicas de Educación Artística; trabajando objetivos como: apreciar lo diferente, autoconocerse, relacionar las vivencias personales con la elaboración de la propia identidad de cada uno, aplicar las raíces de cada uno en la obra artística; o valorar el mestizaje como mezcla de culturas y comprender entonces, que todos somos un encuentro de distintas realidades y que eso es un sinónimo de enriquecimiento.

Es importante recalcar lo que señala Elías (1990) sobre la relación del “yo” con el “otro”; instancias recíprocas de autoconocimiento y construcción mutuas: el ser humano necesita de los otros para pertenecer y arraigarse a una identidad personal y colectiva.

“Sólo podemos vivir con nuestras diferencias si nos reconocemos mutuamente como sujetos diferentes” (Touraine, 1997, p. 5).

A lo que yo añadiría que, además de ser conscientes de esa diferencia y esas características, nos aceptemos como tal.

Además de los resultados obtenidos con el alumnado, existen también beneficios realmente importantes en mi persona y en la forma de investigación en sí. Un autoconocimiento tremendo en mi caso, como artista, investigadora, docente y, sobre todo, identidad individual. El hecho de que la investigación haya partido de mí misma, ha fortalecido la vinculación entre la autora y el tema a trabajar.

La semilla. Ese punto de partida donde comienza todo. Un cúmulo de relaciones e intenciones previas a nosotros, pero generadoras de lo que somos. La vida de nuestros antepasados, migraciones, dificultades, superaciones, alegrías o casualidades, son hechos fundamentales en nuestra definición como personas.

Las raíces como sostén. Nuestros primeros aprendizajes, de los que nos nutrimos antes de tener cierta independencia y que tantas veces pasan desapercibidos.

Y, de repente, soy “yo”. La planta que presento en estas líneas, que está creciendo continuamente en dirección ascendente, mostrándose al mundo de forma individual. La que, sin embargo, también descubre y analiza sus raíces, haciendo que crezcan según va descubriendo.

Y esas raíces enterradas, que forman parte de lo más privado y personal, pueden asomar y hasta cruzarse con las de los demás, mostrando nuestra historia, nuestro origen.

El cómo asome nuestra identidad puede ser una tarea realmente importante en el campo de la educación; siendo la Educación Artística un espacio lleno de posibilidades para trabajar el tema. El soporte artístico es un medio excepcional para narrar nuestra historia, compartirla y situarla en un contexto.

Pero, sin duda, quiero concluir el trabajo transmitiendo lo que me ha producido; mis emociones. Soy consciente después de reflexionar sobre algunas situaciones datadas en los 90, de las dificultades que viví por sentirme diferente. Lo compartía con mi madre, pero nunca las había visto como anécdotas dentro de una sociedad multicultural, sino como desgracias personales por haber nacido negra.

Me produce un enorme bienestar el sentir que una vivencia mía puede llegar a ayudar a otra persona; que a través de la Educación Artística y las estrategias llevadas a cabo pueda generar un clima completamente distinto al que vivimos muchas personas. Me parece realmente importante la reflexión generada en torno a las posibilidades de la Educación Artística como mediadora en los procesos de transculturación.

Referencias

- Abad-Molina, J. Mesias-Lema, J.M^a. y Martínez-Vérez, M.V. (2015): Arquitecturas del pensamiento: el lugar de las palabras.
- Abad-Molina, J. Mesias-Lema, J.M^a. y Martínez-Vérez, M.V. (2015): “La palabra como tipificación para decir la vida y decir al otro”. En Arquitecturas del pensamiento: el lugar de las palabras. pp. 5-6.
- Blanco, V. (2012). Identidad narrativa. Estrategias del arte. Granada: Universidad de Granada. <http://hdl.handle.net/10481/23489>
- Bruner, J. (1991). La autobiografía del yo. En Actos del significado. (pp. 101-133). Madrid: Alianza.
- Bolívar, A (2014). “Las historias de vida del profesorado. Voces y contextos”. Revista Mexicana de Investigación Educativa 19(62), 711-734. http://www.ugr.es/~abolivar/Publicaciones_files/Reciente3_1.pdf

- Mesías-Lema, J.M. (2012). Fotografía y Educación de las Artes Visuales: El fotoactivismo educativo como estrategia docente en la formación del profesorado. Granada: Universidad de Granada. <http://0-hera.ugr.es.adrastea.ugr.es/tesisugr/21081748.pdf>
- Touraine, A. (1997). ¿Podremos vivir juntos? Iguales y diferentes. Madrid: PPC Editorial.