

## PRESENTACIÓN

# Educación artística para la Justicia Social

## Art Education for Social Justice

Ángeles Saura-Pérez \*, Mónica Desirée Sánchez-Aranegui

Universidad Autónoma de Madrid, España

*La función del artista en una sociedad perturbada es dar a conocer el universo,  
hacer las preguntas correctas y elevar la mente.*  
(Marina Abramovic, Premio Princesa de Asturias de las Artes 2021)

Realizar un monográfico sobre Educación artística para la justicia social resulta complicado por la extensión del tema. Partimos de la base de que el arte se encuentra presente en nuestras vidas y forma parte de lo cotidiano. Tal vez, por esa razón, no se le da la importancia que merece.

Como podemos ver en los artículos que siguen, la temática transversal que abarca el arte es infinita. Aparecen temas en torno al arte como reconstrucción social y también como construcción, haciendo referencia a la identidad, como individuo y sociedad. La inclusión, el respeto a la diversidad, el trabajo colaborativo, etc. En definitiva, el arte como herramienta para repensar aquello que nos rodea, como medio de escucha interna y externa. Una lupa de aumento que pone foco en aquellos aspectos en los que no solemos reparar, para darles la vuelta, romperlos, juntarlos, y volverlos a mirar. Parte de un proceso creativo perfilado y definido a medida que se camina, descubriendo a cada paso múltiples posibilidades. Proporciona también apertura. Llegar a sentimientos sedimentados en capas de memoria que, de otra manera, podrían quedar allí escondidos para siempre. También, entonces, el arte es valentía, para ahondar en las profundidades de nuestra psique y, al mismo tiempo, expresarnos sin miedo.

Con este monográfico se contribuye a nivel teórico, metodológico y empírico, en la difusión de prácticas didácticas realizadas en el contexto de la Educación Artística que sean emancipadoras y antirracistas, encaminadas a la equidad, inclusión y justicia social (Belavi y Murillo, 2020; Murillo y Hernández-Castilla, 2014). El arte políticamente y/o socialmente comprometido ha dejado de ser una excepción para convertirse en una moda que impregna el arte contemporáneo. Como se verá a continuación, sucede algo parecido con la praxis de la Educación Artística comprometida con la Justicia Social; dejando de ser una excepción, se ha convertido en el eje transversal de numerosas propuestas educativas, tratado de forma directa e indirecta. Se nos presenta una enseñanza artística constituida en un contexto idóneo para la generación de oportunidades de participación social de la comunidad educativa relacionadas con el desarrollo de la autoestima, el empoderamiento personal y comunitario, la defensa de la igualdad o la libertad y la promoción de la justicia social en general.

El arte plástico, visual y audiovisual, la performance, el arte público, el activismo artístico y el arte comunitario, entre otros, inspiran nuestra reflexión con arte sobre temas relacionados con la educación ciudadana y la justicia social así como nuestras acciones docentes con formato artístico (Saura-Pérez,

### CÓMO CITAR:

Saura-Pérez, A., Sánchez-Aranegui, M. D. (2021). Educación artística para la Justicia Social. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 10(2), 9-12.

\*Contacto: [angeles.saura@uam.es](mailto:angeles.saura@uam.es)

ISSN: 2254-3139

[revistas.uam.es/riejs](http://revistas.uam.es/riejs)

2015, 2016, 2018, 2020). Los artículos que presentamos son ejemplos de ello y cómo todo esto nos lleva a experimentar en el aula y también en otros contextos educativos.

Si la aparición del arte conceptual supuso una ruptura en la Historia del Arte, deberíamos enseñar desde la escuela que ya no podemos ir a galerías y museos de arte contemporáneo a contemplar obras, sino a conocer ideas (Escaño et al., 2021; Parreño, 2006). La lectura de los artículos nos lleva a entender cómo el arte participativo nos convierte en parte de la obra, para comprender, asimilar y transformarla. La formación en arte desde la primera infancia se configura como un ingrediente esencial, no sólo por los aportes desde un punto de vista del desarrollo. Conforman la personalidad y genera una percepción poliédrica del entorno y del resto de las personas.

Creemos que este enfoque de la educación artística da lugar a cambios en la rutina de la práctica educativa y supone un incremento de la calidad de la enseñanza en todos los niveles educativos. Desde esta perspectiva, en todos los artículos seleccionados, se entiende el ejercicio de la docencia artística como una acción para el desarrollo de la competencia de los y las estudiantes en el uso de la imagen, técnicas y procedimientos, para el desarrollo personal y profesional (Mesías, 2019), pero también de un pensamiento crítico comprometido con la defensa de los derechos humanos, la democracia y la justicia social.

Los siete artículos que conforman este monográfico aportan una interesante colección de prácticas didácticas basadas en arte, para la mejora de la comunidad educativa, relacionadas con la educación artística y el arte contemporáneo cuyo nexo es su compromiso con la Justicia Social.

La cultura visual se configura como el eje central del artículo “Desgarrar la Imagen. Prácticas de Indisciplina Visual en la Formación de Educadoras”, donde Aingeru Gutiérrez-Cabello Barragán, Regina Guerra Guezuraga y Miriam Peña-Zabala reflexionan sobre el papel de la imagen de consumo en la sociedad. Por medio del análisis y la desconstrucción, del desgarrar, como proponen las autoras, las futuras educadoras crean nuevas obras visuales, desde una mirada crítica que cuestiona los discursos publicitarios y sus significados.

Tal y como muestran Rocío Anguita-Martínez, Yasna Pradena-García, Eduardo Fernández-Rodríguez, la performance teatral y el teatro aplicado se convierte en una herramienta de trabajo colectivo para trabajar los roles ejercidos en nuestra sociedad, por hombres y mujeres, para poder analizar los micromachismos y la violencia de género. Una forma de traer a un aula de secundaria la realidad y propiciar un diálogo reflexivo, involucrándose en la dramaturgia de la obra.

Desde una propuesta de investigación basada en artes, y la creación del museo online Museari, Ricard Huerta pone de manifiesto la importancia de incluir en un currículo del futuro profesorado de primaria el trabajo en problemáticas que perpetúan estereotipos y tabúes, en torno a la diversidad LGTB, para fomentar una educación más inclusiva y la justicia social, desde un análisis crítico a través del arte.

Las aportaciones a colectivos en riesgo de exclusión quedan reflejadas en varios artículos. Por un lado, Carlos Escaño, Julia Mañero y José María Mesías-Lema trabajan con una comunidad migrante refugiada en Grecia. El desarrollo de acciones educativas concretas, favorecen la expresión a través del arte como forma de generar identidad, empoderamiento, de observar y cuestionar el contexto. La mirada crítica como vía para la reconstrucción social.

Cintia Schwamberger pone en relieve los relatos silenciados por las desigualdades, en búsqueda de la transformación social. Por medio de la educación artística, con la producción audiovisual de un corto, un grupo de estudiantes con discapacidad de una escuela de educación especial en Buenos Aires, registran sonidos e imágenes de lo ocurrido en sus barrios, para cuestionar la realidad en la que viven y la degradación ambiental del espacio.

La A/r/tografía Social se ha convertido en un referente para numerosos proyectos y acciones ejercidas desde el arte. En este caso, creación contemporánea, investigación y educación conviven en “La clase-piedra”, acción dentro del proyecto “BombeArte”, llevada a cabo por Ricardo Marín Viadel y Joaquín Roldán en las escuelas primarias y secundarias de la ONGD ‘ACOE’ en Tegucigalpa (Honduras).

Revisar las trayectorias del profesorado, sus biografías, aporta un valor en sí mismas, como parte de la historia del lugar y, a la vez, como documento de aprendizaje en futuras propuestas educativas. De ello

se encargan, Gracia Emelia Chávez Ortiz y Dolores Álvarez-Rodríguez en el último artículo presentado en este monográfico, reflexionan sobre el entorno socio-político en Ciudad Juárez, México.

Reimaginar una educación pública de calidad es un reto democrático, curricular y pedagógico (Rodríguez, 2017) y en la época post Covid-19, es más necesaria que nunca la reflexión en torno a para qué debemos enseñar o cuál debería ser el objetivo preciso de nuestra educación (López-Martín, 2020). El arte nos ayuda a imaginar y entender el futuro. Una educación artística de calidad, enfocada al aprendizaje con y para la Justicia Social tiene mucho que aportar a la sociedad y debiera tener mayor presencia en el currículo educativo.

## Referencias

- Belavi, G. y Murillo, F. J. (2020). Democracia y justicia social en las escuelas: Dimensiones para pensar y mejorar la práctica educativa. REICE. *Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 18(3), 5-28. <https://doi.org/10.15366/reice2020.18.3.001>
- Escaño, C., Maeso-Broncano, A. y Mañero, J. (2021). Art Education and Development Cooperation: a project in educational centres for children with special needs in India. *International Journal of Art & Design Education*, 40(2), 404-419. <https://doi.org/10.1111/jade.12358>
- López Martín, R. (2020). Reflexiones Educativas para el posCovid-19. Recordando el Futuro. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 9(3), 127-140. <https://doi.org/10.15366/riejs2020.9.3.007>
- Mesías, J. M. (2019). *Educación artística sensible. Cartografía contemporánea para arteducadores*. Graó.
- Murillo, F. J. y Hernández-Castilla, R. (2014). Liderando escuelas justas para la justicia social. RIEJS. *Revista Internacional de Educación para la Justicia Social*, 3(2), 13-32.
- Parreño, J. M. (2006). *Un arte descontento*. Cendeac. Serie Ensayo.
- Rodríguez, E. (2017). *Reimaginar la educación pública. Un reto democrático, curricular y pedagógico*. Universidad Alberto Hurtado.
- Saura-Pérez, Á. (2015). Arte, Educación y Justicia Social. *Revista Opción*, 31(6), 791-815.
- Saura-Pérez, Á. (2016). Ética por estética. Aprendemos justicia social practicando arte. En M. Valderrama, C. Goona y B. Peña (coord), *Experiencias y manifestaciones culturales de vanguardia* (pp. 719-734). McGraw Hill.
- Saura-Pérez, Á. (2018). Proyecto "ARTEespacios". Educando en justicia social. En J. Díaz-Cuesta Galán (Coord), *Proyecciones de la investigación actual universitaria* (pp. 408-422). Tecnos.
- Saura-Pérez, A. (2018). Arte para aprender y enseñar sobre educación y democracia. Un desafío para la formación en Justicia Social. En B. Tejero, O. Bernad y C. Lechuga (Coords.), *Investigando en contenidos de vanguardia* (pp. 489-501). Gedisa.
- Saura-Pérez, A. (2020). Aportaciones de la educación artística al aprendizaje sobre democracia. Un desafío para la formación en Justicia Social. En J. Rodríguez-Moreno, O. Zambrano y S. García (Coord.), *Nuevos enfoques de docencia universitaria* (pp. 399-412). Pirámide.

## Breve CV de las autoras

### Ángeles Saura-Pérez

Artista, docente e investigadora en Educación Artística, Plástica y Visual. Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, ha sido Profesora de Dibujo en nueve institutos de Enseñanza Secundaria de Madrid (1993-2008) así como Profesora Titular de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad Autónoma de Madrid hasta 2020. Actualmente se dedica al ejercicio del arte y colabora con el grupo de investigación GICE (Cambio Educativo para la Justicia Social), la Cáte-

dra UNESCO para la Educación en Justicia Social y el Instituto DEMOSPAZ, de la misma universidad.  
Email: [angeles.saura@uam.es](mailto:angeles.saura@uam.es)

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0002-2549-8728>

### **Mónica Desirée Sánchez-Aranegui**

Doctora en Bellas Artes por la UCM con mención de doctorado europeo, licenciada en Psicología por la UNED, Máster en Coaching e Inteligencia Emocional, Relacional y Ciencia Cognitiva por la Universidad de Alcalá. Profesora ayudante doctor en el departamento de Educación artística, plástica y visual en la Universidad Autónoma de Madrid. Vicedecana de políticas de igualdad, responsabilidad social y cultural de la Facultad de Formación del Profesorado y Educación. Durante cuatro años ha sido directora del grado en Bellas Artes del Centro Universitario TAI, adscrito a la universidad Rey Juan Carlos, donde también ha sido docente. Directora del Título de experto en Diseño, artes visuales y creación digital. Colabora con diversas universidades e instituciones en la impartición de talleres, en diversas disciplinas. Email: [monicad.sanchez@uam.es](mailto:monicad.sanchez@uam.es)

ORCID ID: <https://orcid.org/0000-0001-8172-2088>