

BRAZA, Alba; NOGUEROL, Luis
Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú
Educación artística: revista de investigación, núm. 8, 2017, pp. 47-57
Universitat de València

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=671971516005>

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú

Dialogs and other absences throughout the Pepe Espaliú work

Alba BRAZA. *Culturama SL. (España)*. gestio@culturama.es

Luis NOGUEROL. *Culturama SL. (España)*. gestio@culturama.es

Resumen: El presente artículo cuenta la experiencia del taller didáctico *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú* realizado en el IVAM con motivo de la exposición dedicada al artista Pepe Espaliú.

Dicho taller estuvo diseñado y dirigido a estudiantes de grado de magisterio y de grado y posgrado en bellas artes conformándose como una propuesta didáctica basada en dinámicas de grupo con las cuales se favoreció la creación de vínculos con la obra del artista propuesto, con sus referentes artísticos y con otras producciones de interés para abordar cuestiones como son el cuerpo, el deseo, la enfermedad, la disidencia, la homosexualidad, el estigma, la ausencia y la soledad.

A partir de una primera toma de contacto a través de un cuestionario en línea de carácter anónimo, durante la sesión en el museo se dio lugar a un intenso intercambio de experiencias, empatías y reflexiones que quedaron escritas a modo de relato y que se compartieron a través del debate reafirmando la posición de un público emancipado, autónomo y generador de contenidos mediante la proyección de su bagaje personal y cultural.

Palabras clave: mediación artística, educación y museos, compromiso social, trabajo colaborativo, diversidad sexual, sida.

Abstract: The present article is focused on the didactic workshop *Dialogs and other absences throughout the Pepe Espaliú work* performed in the IVAM museum motivated in the exposition dedicated to the artist Pep Espaliú.

The aforementioned workshop was designed and addressed to Teaching Degree students, Arts Degree with the aim to be a didactic proposal based on group dynamics

by which the linking between the artist; his artistic references and other interesting productions were favoured in order to discuss questions such as the body, the desire, the disease, the dissent, the homosexuality, the stigma, the absence and the solitude.

After the first touch base with an anonymous questionnaire, during the session an exciting debate in which empathies and reflexions were written as a short story that was shared within the debate reinforcing the position of an emancipated public, autonomous and builder of contents by means of their own personal and cultural knowledge.

Keywords: artistic education; education and museums; social commitment; collaborative work; sexual diversity, aids.

Introducción

¿Es posible trabajar en la emancipación del público desde un taller didáctico? ¿Se puede, a partir de la mediación artística, cuestionar y fomentar nuestro compromiso social en cuanto profesionales de la educación y del quehacer artístico?

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú es la propuesta de mediación artística que Culturama ha llevado a cabo en el IVAM Institut Valencià d'Art Modern en relación a la exposición *Cercle íntim: el món de Pepe Espaliú* y a partir de la cual intentaremos dar respuesta a las cuestiones planteadas.

Si bien cualquier propuesta de mediación artística podría ser buen ejemplo para reflexionar sobre el punto de partida propuesto, trabajar con la obra de Pepe Espaliú es sin duda una oportunidad para tratar sin reservas temas que, en la España de los 90, su obra contribuyó a visibilizar con una intención unívocamente ligada con el compromiso social. Identidad, deseo, sexualidad, Sida y muerte son algunos de estos ítems que vertebran su investigación artística, a los cuales se va aproximando como si girase en círculo en torno a ellos, borrando la distancia que les separa hasta convertirlos en una única unidad con la que cuenta su experiencia de vida convertida, en última instancia, en su cometido.

Pensar una propuesta didáctica teniendo a Espaliú como sujeto es por tanto toda una ocasión para abordar cuestiones tan actuales como delicadas, tan presentes como ignoradas a nivel social.

Teniendo a disposición cinco sesiones, Culturama diseña la actividad tras conocer el perfil de los grupos que formarán parte como público, pudiendo así establecer los objetivos, contenidos y metodología ajustada los futuros participantes. De los cinco grupos con lo que se compartirá la experiencia, dos serán estudiantes de grado de magisterio de La Florida Universitaria, otros dos serán estudiantes de grado y

postgrado en Bellas Artes de la UHM Universidad Miguel Hernández de Altea y el último estará abierto a inscripciones individuales.

Interesados por fomentar una trasmisión de conocimiento horizontal, en la que se enseñe a los espectadores los medios para dejar de ser espectadores y convertirse en agentes de una práctica colectiva (Rancière, 2008, p. 15) y considerando firmemente que el museo debería ser un centro de producción de conocimiento, un lugar en el que se genere subjetividades al margen de las instituciones Familia, Iglesia, Escuela, Estado (Bourdieu, 2010, p. 50); se propone que esta experiencia de intercambio, *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú*, esté basada en compartir relatos, interferencias, emociones, percepciones y fracturas que determinan la estética y poética de Pepe Espaliú, proyectando todo ello en las realidades de las personas participantes. El bagaje personal de los participantes será determinante en el desarrollo de la propuesta didáctica así como la experiencia de vida, senda intrínsecamente ligada a nuestro contexto sociocultural, configura también la subjetividad de los educadores a la hora de diseñar la propuesta didáctica.

Proceso

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú propone a los participantes un primer acercamiento previo a la sesión en el museo basado en un cuestionario en línea de carácter anónimo a través del cual los mediadores obtienen información a modo de estadísticas que usarán como soporte y estímulo de parte de los contenidos tratados durante la sesión presencial. La sesión tiene una duración de dos horas y está formada por dos dinámicas grupales de una hora cada una de ellas, iniciándose en una sala que reúne las condiciones deseadas (IVAMlab), con una entrada externa contigua a la principal del museo y desde la cual no se ve la sala de exposiciones. Antes de iniciar las dinámicas, los mediadores dividirán el grupo de cada sesión en cuatro subgrupos de manera aleatoria. Contando con un mínimo de tres y un máximo de seis participantes por grupo, se mantendrá dicha organización hasta el final de la sesión.

La primera dinámica, titulada *Relatos a través de Pepe Espaliú*, tiene como propósito dar a conocer la obra de Pepe Espaliú y generar un relato a partir de las ideas recogidas desde la experiencia. Para ello se entrega a cada grupo una caja con una serie de elementos entre los cuales tienen que establecer conexiones e identificar qué tema están tratando.

El taller ofrece cuatro cajas con cuatro contenidos diferentes que responden a dos tema eje, sexualidad (caja 1 y 3) y enfermedad (caja 2 y 4). Los objetos requieren un tiempo relativo para ser entendidos, siendo libros, archivos audio, películas, textos, imágenes, la observación cooperativa y participativa de cada detalle resulta imprescindible.

Tabla1
Contenidos de las cajas

CAJA 1
<ul style="list-style-type: none"> - Caja de Truvada, medicamento específico para el tratamiento del VIH. - Película en formato DVD “Sebastian”, dirigida por Dereck Jakman (1976) - Impresión sobre papel fotográfico de la imagen <i>Ángel Herido</i> (1903) de Hugo Simberg introducida dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller. - Impresión sobre papel de una recopilación de diferentes titulares de periódico en referencia al VIH y Sida introducido dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller. - Impresión sobre papel de un fragmento del artículo Evolución de VIH en España publicado en <i>El País</i> (http://elpais.com/elpais/2015/11/26/media/1448557268_664276.html) - Pin con la forma de lazo rojo símbolo de la solidaridad con el VIH y sida.
CAJA 2
<ul style="list-style-type: none"> - Impresión sobre papel fotográfico de la imagen <i>Sin título</i> (1992) de Pepe Espaliú introducida dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller. - Publicación <i>Los principios de Yogyakarta</i> (2007). - Archivo audio obra del artista Pepe Miralles reproducido con un iPhone. “Rock Hudson (o la exagerada pose del astro viril)”, de Pedro Lemebel, en el programa Espacio Escénico, Mislata (2017). - Película en formato DVD “Wilde”, dirigida por Brian Gilbert (1997). - Impresión sobre papel del texto de Pepe Espaliú <i>Retrato del artista desahuciado</i>, publicado en El País el 1 diciembre de 1992, introducido dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller.
CAJA 3
<ul style="list-style-type: none"> - Preservativo repartido en la campaña “Sense dubtes” de Lambda. - Impresión sobre papel de la poesía escrita por Pepe Espaliú, 1992 (1992), introducido dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller. - Impresión sobre papel fotográfico de la imagen <i>Carrying</i>, del proyecto <i>Carrying Society</i>. Realizado en Arteku, 1992, introducida dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller. - Impresión sobre papel de la poesía escrita por Pepe Espaliú, <i>Carrying</i> (1992), introducida dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller. - Test serológico del VIH con resultado positivo proporcionado por un hospital. - Película en formato DVD “Las noches salvajes”, dirigida por Cyril Collard (1992).
CAJA 4
<ul style="list-style-type: none"> - Película en formato DVD “Kinsey”, dirigida por Bill Condon (2004). - Película en formato DVD “Harvey Milk”, dirigida por Gus Van Sant (2008). - Chapa de la bandera orgullo LGTB. - Mapa ILGA (2016) sobre las Leyes de orientación sexual en el mundo impreso sobre papel fotográfico. - Cajita con dos alianzas.

Ninguna de las cajas indica la palabra clave, teniendo que ser interpretada por los participantes. Una vez familiarizados con los objetos, comentados y atendidas las dudas que puedan haber surgido, los cuatro grupos se trasladan a la sala de exposiciones para visitar *Cercle íntim: el món de Pepe Espaliú*.

Los elementos seleccionados exponen abiertamente los temas que se quieren tratar en profundidad, asumiendo la diacronía que el tiempo crea con cuestiones como el VIH y Sida, que gracias a los avances de la medicina hoy (en Occidente) se puede desligar del discurso la palabra muerte; o como la diversidad sexual, que a favor de los avances sociales (en parte de occidente) la podemos combinar con la palabra igualdad.

Tratándose de una propuesta diferente a la visita guiada, los mediadores no explican con detalle la obra sino que ofrecen claves para fomentar la autonomía de cada grupo, activar la curiosidad y favorecer una mirada atenta y crítica que permita analizar cada una de las imágenes para relacionarlas con los elementos encontrados en la caja. El tiempo de visita a la exposición debe culminar habiendo seleccionado tres obras de las allí expuestas, una de artistas referentes de Pepe Espaliú y dos del propio artista, con las cuales establecer relaciones entre los elementos de la caja asignada.

La participación activa de los participantes conlleva la renuncia a un posible rol de público pasivo y que cada grupo pase a ser generador de contenidos. Los mediadores se alejan de la figura del guía tradicional y asumen un rol entre iguales aportando información según los intereses del grupo, proporcionando inputs que mantengan la curiosidad, el entusiasmo y sentimiento de pertenencia en la actividad.

Una vez finalizado el tiempo asignado, todos los grupos regresan al IVAMlab para transformar las relaciones identificadas en un relato escrito en el que los elementos de la caja y las obras seleccionadas se configuran a modo de personajes. El título del relato deberá corresponder al tema. Dicho relato puede ser escrito usando cualquier tipo de recurso, estilo o género literario.

“Un lugar en el mundo”
Somos material maleable
en busca de una identidad
cuando una sociedad estigmatizada
nos dice que nos tenemos lugar
pero encontramos a través de otros
un tránsito hacia un nuevo camino
pies al aire, desnudez, máscaras en el suelo
voluntad de abrir esa jaula
que nos imponen o nosotros mismos creamos
en la metáfora
de esta cosa llamada vida

(Relato del grupo número 2 de la sesión compartida el 4 de marzo de 2017)

Entre los objetivos principales destaca el especial interés en dar a conocer la obra de Pepe Espaliú en relación a su contexto sociocultural; mostrar el arte contemporáneo como una herramienta con la que tratar temas de relevancia actual; fomentar la emancipación del espectador; crear un espacio de diálogo fomentando la libertad de expresión y la reflexión de las ideas; crear un ambiente confortable y acogedor. Para ello, los mediadores consideran la propuesta como una herramienta porosa que se enriquece con cada aportación, y considera el relato que cada grupo genera, no sólo como un producto final, sino como parte de un proceso que intensifica la *experiencia estética* con los propósitos de la propia obra.

La segunda dinámica, titulada *Diálogos y otras ausencias*, está basada en la puesta en común del relato producido por cada grupo y en un debate a partir de las conclusiones extraídas por el test realizado anteriormente en línea. La puesta en común se inicia tras la proyección de dos campañas publicitarias, *Eu sou un cartaz VIH positivo* (GIV Life Supor Group, Brasil) y *Pelo derito à indeferença* (ILGA Portugal), que tratan el estigma social del Sida y la diversidad sexual respectivamente.

Cada grupo elige qué vídeo establece más relaciones, encaja mejor con su caja, y expone al resto de compañeros qué obras han seleccionado y de qué manera han establecido las relaciones entre ellas. Finalmente se comparte el relato leyéndolo en voz alta.

Los mediadores muestran al resto de participantes qué elementos había en cada caja, presentando cada uno de ellos y reforzando los vínculos con la obra de Espaliú que hayan quedado más invisibilizados durante las intervenciones.

Una vez todos los grupos han compartido su relato se inicia un debate tomando como referencia las estadísticas extraídas anónimamente a través del formulario/toma de contacto.

Los mediadores moderan el debate incentivando la participación de todos los participantes, fomentando la escucha y el respeto de las opiniones personales. Al mismo tiempo van aportando preguntas que inviten a cuestionar las opiniones compartidas al inicio del debate, apoyando aquellos criterios que surgen tras la reflexión y no desde la espontaneidad. El debate tiene como eje central la consideración de las opiniones extraídas del cuestionario mostrada en la pantalla mediante diagramas. Así, la toma de conciencia sobre el estado actual del VIH y sida y la reflexión sobre el papel del artista y del educador en la transformación social van tomando protagonismo en la conversación.

Durante el debate se trabaja como objetivos transversales el conocimiento sobre la diversidad sexual y sobre las leyes que la regulan a nivel nacional e internacional; nociones sobre la prevención y situación del VIH y sida en la actualidad; la concienciación sobre la importancia de conocer periódicamente nuestro estado serológico; el análisis de los prejuicios y toma de conciencia del concepto “estigma social” y la reflexión sobre el grado de implicación social de profesionales de la educación y de las artes.

Para transmitir con la mayor fidelidad posible las conclusiones obtenidas con las sesiones realizadas, cabe destacar en primer lugar el alto nivel de participación, el interés de las apreciaciones y aportaciones y la calidad de los relatos generados en todos los grupos. En cada una de las fases estuvo presente la motivación y la

curiosidad, una tensión en aumento ante lo inesperado de la propuesta, logrando establecer vínculos íntimos con la obra de Espaliú y cuestionarse en primera persona la posibilidad de ser un agente activo en la transformación social desarrollando su propia profesión. Durante el debate los prejuicios asumidos por inercia se transformaron en ideas controvertidas. La deriva de la empatía ante la enfermedad y estigma social del artista dio lugar a reflexiones en torno a:

- Cuestiones de género. Culturama siempre incluye en los cuestionarios que pone a disposición la opción de género (o sexo) masculino / femenino / otro, como principio metodológico inclusivo. Son escasos los casos de marcar la tercera opción, pero la mera presencia de la misma, genera preguntas y posicionamientos interesantes.
- La baja presencia de personas que se habían realizado el test serológico para el VIH ante posibles prácticas sexuales de riesgo. La sesión en que mayor seguimiento serológico mostraba alcanza un 33% del grupo, la que menor, un 2%.
- Los conocimientos que consideran tener en torno a la infección del VIH y la enfermedad del sida. La sesión en que mayor conocimientos decían poseer alcanza un 45% del grupo, el que menor, un 2%, más durante la sesión, tras responder a dudas generadas, en todas las ocasiones dicen que tras el taller cambiarían la opción señalada a priori. (Excluyendo la sesión abierta a inscripciones individuales cuyo perfil mayoritario resulta ser del campo de la sanidad).
- La posibilidad de revelar su estado serológico positivo al VIH en el entorno laboral. La sesión en que más personas han dicho que sí lo revelarían alcanza un 22,2% del grupo, el que menos personas estarían dispuestas a hacerlo, un 8,3%.
- La posibilidad de manifestar su opción sexual en el entorno laboral. La sesión en que más personas han dicho consideran que se trata de algo inevitable conforman el 22,2% del grupo, y los que lo consideran algo a evitar, un 29%.
- La consideración de que la profesión de educador o artista requieran compromiso personal para la transformación social. La sesión en que más personas han dicho que sí lo creen conforma el 100% del grupo, el que menos personas lo consideran, un 88,9%.

Si bien entre los diferentes grupos se repiten algunas respuestas, en todos los grupos sale a colación la carencia de espacios y situaciones para dedicar tiempo a hablar con sosiego sobre las cuestiones propuestas, haciendo referencia fundamentalmente a dos bloques: conocimientos sobre el VIH y sida y la reflexión sobre el papel de la educación y las artes visuales como agente activo en una transformación social.

Por lo que respecta al primero de ellos, centrado en la información sobre métodos de prevención, colectivos más afectados y qué son exactamente prácticas de riesgo en cuanto infección del VIH, la mayoría de los grupos manifiestan mucha incertidumbre y sorpresas. Los participantes más jóvenes manifiestan considerar esta enfermedad como algo superado en la actualidad por lo que se requirió introducir el contexto social del Sida en la década de los ochenta y noventa, incidiendo en su presencia en la actualidad y en la toma de conciencia del índice de nuevos diagnósticos en los últimos años. Incluimos como contenidos transversales la diferenciación entre contagio e infección, la diferencia entre VIH y sida y, de forma somera, los diferentes tratamientos que hay en la actualidad.

Ante la baja presencia de controles serológicos, la mayoría de participantes señalan no encontrar situaciones, lugares, o campañas de información y concienciación sobre ello. El colectivo de personas con más edad pudo aportar testimonios sobre situaciones reales dadas en distintos momentos dentro de la evolución del VIH y sida. Dichas aportaciones reforzaron el peso de los asuntos tratados, enriqueciendo la mirada del resto de participantes y de los mediadores.

Mostrando en todo momento un interés por participar activamente en la materia, los grupos advierten cómo desde la educación formal no se enfoca el estudio de la obra de artistas desde la perspectiva práctica (propuesta en el taller) entendiendo ésta bajo el prisma del “yo” y el “ahora”, con “mí” situación y posibilidades, y no sólo desde una perspectiva historiográfica y mediante aportaciones (tan necesarias igualmente) desde el campo de la estética y la filosofía. Un ejemplo de ello es el segundo bloque, la dissociación mostrada por la mayoría de grupos en cuanto la idea de compromiso. Mientras a nivel teórico era absoluta la conciliación entre compromiso social y educación o práctica artística; cuando se han planteado hipótesis concretas y posibles actuaciones, la respuesta discrepa de la teoría, no considerando la propia actuación como parte de la masa de actuaciones que determinan el comportamiento “ejemplar” de un educador ante situaciones de vulnerabilidad de sus alumnos, o la de un artista en cuanto a la carga subjetiva de su obra. Así, mientras se puede conversar sin desacuerdos entre la necesidad de la implicación de los docentes y en lo determinante que es la educación para la construcción de una sociedad respetuosa en la diversidad, en cualquiera de sus maneras; ante la hipótesis de visibilizar una orientación sexual no hegemónica o un estado serológico positivo al VIH, la mayoría no lo considera necesario ni tan siquiera en el caso de estar presenciando casos de acoso escolar en el aula desencadenado por éstas cuestiones.

Del mismo modo, los y las artistas asumen conscientemente el discurso posmoderno y el papel relevante de las teorías feministas y queer en la transformación social; y al mismo tiempo consideran que la producción artística está al margen del bagaje personal del autor. Dicha consideración por tanto sitúa la obra como algo autónomo desvinculado por su naturaleza del compromiso social, quedando dicho compromiso sólo como una de las opciones posibles con las cuales trabajar.

Conclusiones

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú se ha configurado como un espacio simbólico para tratar éstos temas desde un punto avanzado, una situación que sitúa en primer plano lo que Espaliú llamaba la “otredad”, que convierte en protagonista a lo “residual” transformándolo en realidad. Un lugar donde lo real se cuestiona y se fractura usando el lenguaje del arte moviéndonos con ello en la “topera” que Espaliú confesaba vivir (Espaliú: 1992).

Este espacio simbólico escapa por tanto a las medidas propias del tiempo y el espacio no concluyendo tras las dos horas de sesión en el museo, sino que los *diálogos* y las *ausencias* se establecen como vínculos entre participantes y mediadores dando continuidad en el aula y penetrando en el ámbito académico formal. En el caso de los y las estudiantes de magisterio de la Florida Universitaria *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú* se trata como contenido. Para ello han solicitado conocer los relatos generados por otros participantes, con otros perfiles por tanto, potenciando derivas en el desarrollo del curso y de su profesión en general en cuanto que se está haciendo frente a la necesidad de definir por ellos mismos su profesión en estos términos y sobre qué grado de implicación que les gustaría asumir en el desempeño de su trabajo.

Igualmente, Culturama, también sigue habitando este espacio simbólico trabajando en transformar la experiencia compartida en un nuevo material didáctico adaptado a otros públicos en el que pueda ser de utilidad tratar la diversidad sexual, el VIH y sida desde la óptica de haber dialogado y hecho presente las ausencias en colaboración con los grupos recibidos y asumiendo como herramienta la obra de Pepe Espaliú. Ésta readaptación de materiales forma ya parte de la metodología de Culturama. Las propuestas de mediación se plantean como un dispositivo, un proceso en continua evolución en el que cada participante pasa a ser un agente activo productor de contenidos. Como ejemplo de un proyecto que se encuentra en un proceso más avanzado es el caso del taller realizado también en el IVAM sobre la exposición de la artista británica Gillian Wearing. La experiencia, titulada *Máscaras e identidades virtuales*, ha dado lugar a una guía didáctica que forma parte de la iniciativa *M'Importa. Educación en valores* de Generalitat Jove-IVAJ en la que se trabaja la prevención de diferentes violencias que se dan en el espacio virtual usando como herramienta la obra de Wearing.

Ambas propuestas, *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú* y *Máscaras e identidades virtuales*, parten de la creencia de que la figura del mediador debe considerar como premisa la autonomía de los participantes en cuanto espectadores y convertirse en catalizador de sus aportaciones, en dinamizador de propuestas que tengan en cuenta su condición y que estimulen a considerar el arte contemporáneo como una herramienta con la cual poder enfocar gran parte de situaciones propias de nuestro contexto social y nuestra época.

Si bien al principio del presente artículo se ha planteado la posibilidad, si se puede (o no), a partir de la mediación artística cuestionar y fomentar nuestro compromiso social en cuanto profesionales de la educación y del quehacer artístico, *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú* se propone como ejemplo de respuesta en positivo que incluye la figura del educador artístico como otro de los principales agentes cuya práctica profesional está íntimamente ligada al compromiso social. Se considera por tanto que la mediación cultural debe asumir también dicha responsabilidad aplicándola en sus propuestas (talleres didácticos), con uso del lenguaje coherente en su comunicación y mediante metodologías de carácter inclusivo, reduciendo la distancia de las teorías consensuadas en el campo de lo general, la educación y de la teoría del arte, y haciendo asimismo de su práctica, política.

Referencias bibliográficas

- Bourdieu, P. (2000). *La dominación masculina*. Barcelona: Anagrama.
- Espaliú, P. (1992). “Retrato del artista desahuciado”, Periódico *El País*.
- Rancière, J. (2010). *El espectador emancipado*. Buenos Aires: Bordes Manantial.
- Créditos de las imágenes:

Imagen de la sesión *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú* en el IVAM Institut Valencià d'Art Modern. Fotografía: Elisa Bermejo