

Memoria

Taller didàctico

**Diàlogos y otras ausencias a
través de la obra de
Pepe Espaliú**

IVAM Institut Valencià d'Art Modern

DIÁLOGOS Y OTRAS AUSENCIAS

A TRAVÉS DE LA OBRA DE PEPE ESPALIÚ

Contenidos

1.- Descripción técnica.

- 1.1.- Objetivos generales.
- 1.2.- Objetivos pedagógicos.
- 1.3.- Metodología.

2.- Desarrollo del taller.

2.1.- Relatos a través de Pepe Espaliú.

- 2.1.1.- Descripción de la dinámica.
- 2.1.2.- Contenidos tratados.

2.2.- Diálogos y otras ausencias .

- 2.2.1.- Descripción de la dinámica.
- 2.2.2.- Contenidos tratados.

2.3.- Cuestionario: Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú.

3.- Valoraciones.

1.- DESCRIPCIÓN TÉCNICA

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú es una propuesta de mediación artística diseñada para el IVAM que tiene como objetivo aproximar a los participantes una selección de temas planteados en la exposición *Cercle íntim: el món de Pepe Espaliú*.

El proyecto parte de la premisa de transformar el público en participantes activos y para ello plantea un proceso de trabajo colaborativo con el cual se favorece la creación de vínculos con la obra de Pepe Espaliú, con sus referentes artísticos y con otras producciones de interés para abordar cuestiones como son el cuerpo, la enfermedad, el deseo, la homosexualidad, la disidencia, el estigma, la soledad y el compromiso social.

Las dinámicas planteadas permiten 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. Para ello, cada participante ha estado invitado a completar un test de forma anónima a modo de primera toma de contacto. Dicho material sirve de orientación al equipo de mediación para trabajar de la manera más adecuada cada una de las sesiones atendiendo al perfil grupal específico.

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú tiene en cuenta a priori el perfil de las personas participantes y las características del espacio en el que se va a llevar a cabo la sesión. Se dirige a público universitario especializado en magisterio o en las bellas artes y a adultos con interés en la materia, organizados en grupos de 20-25 personas, o bien inscritos de forma individual.

Así, los grupos participantes han sido estudiantes de Magisterio de Florida Universitaria, y de Bellas Artes en la UHM Universidad Miguel Hernández de Altea. El grupo abierto a inscripción individual se conformó mediante la publicidad a partir de los medios de difusión propios del IVAM y de Culturama.

Lugar: IVAMlab y sala de exposiciones.

Personal: Dos educadores artísticos por sesión.

Duración: Aprox. 2 horas.

Sesiones:

Fecha	Centro	Nº participantes
10 febrero	Florida Universitaria. Grado en Magisterio	20
10 de febrero	Florida Universitaria. Grado en Magisterio	20
14 de febrero	Universidad Miguel Hernández UHM Altea. Grado y posgrado en Bellas Artes	28
4 de marzo	Sesión abierta a inscripciones individuales	20
7 de marzo	Universidad Miguel Hernández UHM Altea. Grado y posgrado en Bellas Artes	28

Materiales: pantalla de proyección, proyector, megafonía, ordenador, presentación en pdf, estadísticas generadas a partir de los cuestionarios digitales en formato pdf, cuestionario digital, fichas didácticas y de trabajo impresas en papel, 2 vídeos. Cuatro cajas de cartón con diferentes contenidos.

Detalle de contenidos:

CAJA 1

- Caja de Truvada, medicamento específico para el tratamiento del VIH.
- Película en formato DVD "Sebastian", dirigida por Dereck Jakman.
- Impresión sobre papel fotográfico de la imagen *Ángel Herido* 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 *El País* (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

- Impresión sobre papel fotográfico de la imagen *Sin título* de Pepe Espaliú introducida dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller.
- Publicación *Los principios de Yogyakarta*.
- 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.
- Película en formato DVD "Wilde", dirigida por Brian Gilbert.
- Impresión sobre papel del texto de Pepe Espaliú *Retrato del artista desahuciado*, 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

- Preservativo repartido en la campaña "Sense dubtes" de Lambda.
- Impresión sobre papel de la poesía escrita por Pepe Espaliú, *1992*, introducido dentro de un sobre de color negro con la imagen gráfica del taller.
- Impresión sobre papel fotográfico de la imagen *Carrying*, del proyecto *Carrying Society*, realizado en Arteleku, 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, *Carrying*, 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.

CAJA 4

- Película en formato DVD "Kinsey", dirigida por Bill Condon.
- Película en formato DVD "Harvey Milk", dirigida por Gus Van Sant.
- Chapa de la bandera orgullo LGTB.
- Mapa ILGA sobre las Leyes de orientación sexual en el mundo impreso sobre papel fotográfico.
- Cajita con dos alianzas.

1.1.- OBJETIVOS GENERALES

- Aproximar la obra de Pepe Espaliú en relación a su contexto sociocultural.
- Entender el arte contemporáneo como una herramienta con la que tratar temas de relevancia actual, y potenciar su valor educativo.
- Generar y fortalecer vínculos entre el museo, el ámbito académico y la sociedad.
- Facilitar la emancipación del espectador, impulsando el rol activo y participativo de las personas asistentes al taller.
- Crear un espacio propicio para el diálogo, fomentando la libertad de expresión, la argumentación y la reflexión de las ideas.

1.2.- OBJETIVOS PEDAGÓGICOS

- Analizar los contextos jurídico y social de los colectivos LGTBI, en nuestro entorno y a nivel internacional.
- Informar y reflexionar sobre situación de las personas con VIH y de las enfermas de Sida.
- Debatir sobre el concepto de compromiso social a nivel personal y profesional.
- Proporcionar materiales documentales, artísticos y periodísticos relacionados con las temáticas del taller.
- Complementar contenidos curriculares de estudios superiores mediante técnicas grupales y lúdicas.
- Incentivar la capacidad de análisis y crítica sobre diferentes fuentes de información.

1.3.- METODOLOGÍA

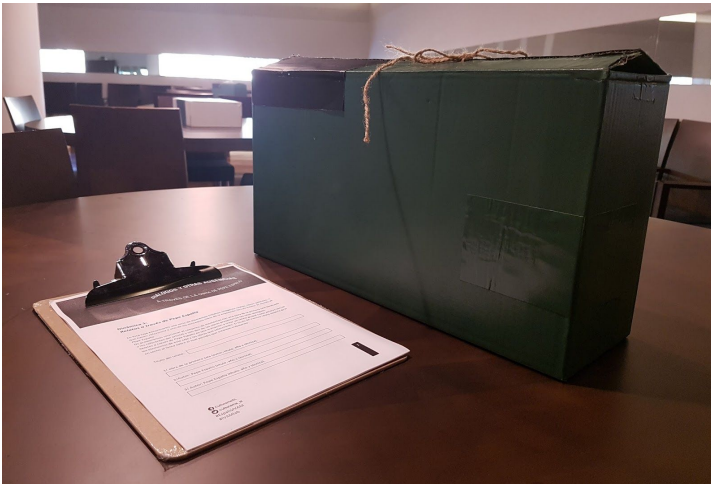
El taller se ha estructurado en dos partes, la primera basada en una toma de contacto previa con un cuestionario en línea y la segunda, de carácter presencial, realizada en el espacio del museo, conformada por dos dinámicas de grupo (*Relatos a través de Pepe Espaliú* y *Diálogos y otras ausencias*).

Debido a que el cuestionario servía como material de trabajo en la segunda dinámica, cambiaremos el orden de su descripción en la presente memoria y hablaremos sobre él en el apartado dedicado a dicha dinámica con la finalidad de transmitir la experiencia de los participantes.

2.- DESARROLLO DEL TALLER

Dinámica 1

2.1.- Relatos a través de Pepe Espaliú

ESPACIO

IVAMlab y sala de exposiciones.

DURACIÓN

60 minutos.

ORGANIZACIÓN

en cuatro grupos.

2.1.1.- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Relatos a través de Pepe Espaliú es una dinámica que tiene como objetivo dar a conocer la obra de Pepe Espaliú y generar un relato a partir de las ideas propuestas durante la experiencia. Para ello se entrega a cada grupo, que previamente han sido organizados aleatoriamente por los mediadores, una caja con una serie de elementos entre los cuales tienen que establecer conexiones e identificar un tema común que los une.

El taller ofrece cuatro cajas con cuatro contenidos diferentes que responden a dos ítems principales, enfermedad (caja 1 y3) y sexualidad (caja 2 y4). Los objetos requieren un tiempo relativo para ser entendidos, siendo libros, archivos audio, películas, textos, imágenes, la observación de cada detalle resulta imprescindible.

Ninguna de las cajas indica la palabra clave, teniendo que ser interpretada por los participantes.

Una vez familiarizados con los objetos, los cuatro grupos se trasladan a la sala de exposiciones para visitar *Cercle íntim: el món de Pepe Espaliú*.

Tratándose de una propuesta diferente a la visita guiada, los mediadores no explican con detalle las obras sino que ofrecen claves para fomentar la autonomía de cada grupo, activar la curiosidad y favorecer una mirada atenta 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. Es importante reforzar a cada grupo que ha de realizar el recorrido sin separarse, intentando intercambiar el máximo de impresiones.

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 son sus personajes. El título del relato deberá atender al tema identificado. Dicho relato puede ser escrito usando cualquier tipo de recurso, estilo o género literario.

Título del relato:

Somos material maleable
en busca de una identidad
ancho una sociedad estigmatizada
nos dice que no tenemos lugar.
Pero encontramos a través de otros.
un tránsito hacia un nuevo camino.
pies al aire, dormidos, meicaras en el suelo.
Voluntad de abrir esa jaula.
que nos imponen o ~~que~~ nosotros mismos creamos. creamos
en la metáfora
de esta cosa llamada vida.

2.1.2.- CONTENIDOS TRATADOS

- Analizar las obras presentes en la exposición.
- Analizar los elementos encontrados en la caja.
- Mostrar cómo el bagaje personal y cultural de cada uno de nosotros son clave para entender el arte contemporáneo, poniéndolo en valor y empoderándoles como público.
- Relacionar las obras y los objetos identificando dos temas principales, la diversidad sexual, VIH y Sida.
- Identificar la construcción de imágenes y nuevos prototipos que visibilizan la diversidad sexualidad.
- Tomar en consideración el cambio social en cuanto a la igualdad en la diversidad.

Dinámica 2

2.2.- Diálogos y otras ausencias

ESPACIO
IVAMlab.

DURACIÓN
60 minutos.

ORGANIZACIÓN
en cuatro grupos.

2.2.1.- DESCRIPCIÓN DE LA DINÁMICA

Diálogos y otras ausencias es una dinámica basada en la puesta en común del relato producido por cada grupo y en abrir un debate a partir de las conclusiones extraídas por el test realizado anteriormente.

La puesta en común se inicia tras la proyección de dos vídeos, *Eu sou un cartaz VIH positivo* (GIV Life Supor Group, Brasil) y *Pelo direito à indiferença* (ILGA Portugal), sendas campañas publicitarias han sido emitidas en Brasil y Portugal y tratan el estigma social del Sida y la diversidad sexual respectivamente.

Cada grupo elige qué vídeo establece más relaciones con su caja, se 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 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 todas las personas participantes, fomentando la escucha y el respeto a 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 y mostrada en la pantalla mediante diagramas. Así, la toma de conciencia sobre la situación social y jurídica de las minorías sexuales, el estado actual del VIH y Sida y la reflexión sobre el papel del artista y del educador en la transformación social, vertebran la conversación.

2.2.2.- CONTENIDOS TRATADOS

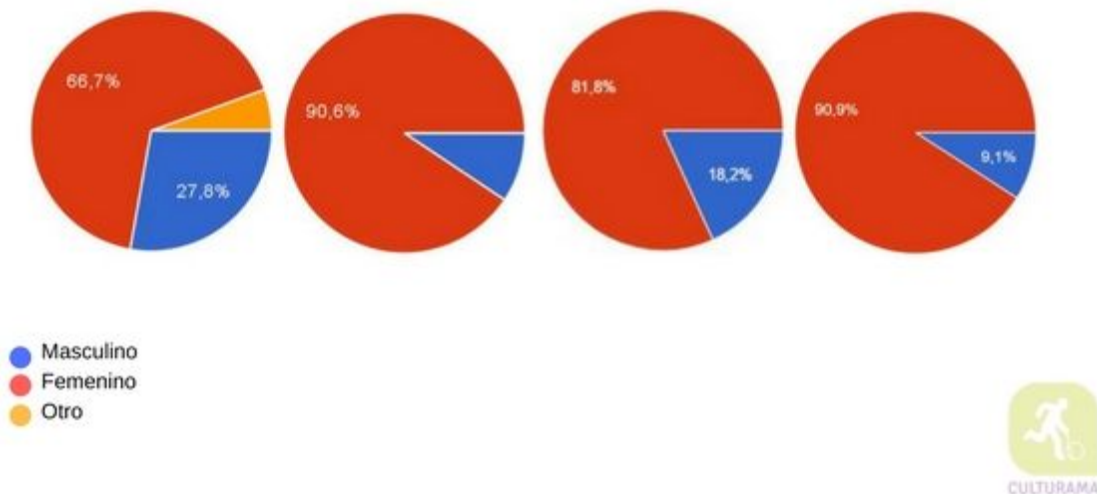
- Informar sobre la diversidad sexual y sobre las leyes que la regulan a nivel nacional e internacional.
- Informar sobre la prevención y situación del VIH y Sida en la actualidad.
- Concienciar sobre la importancia de conocer periódicamente el estado serológico.
- Analizar prejuicios y toma de conciencia del concepto “estigma social”.
- Analizar el grado de implicación social del artista/educador.
- Trabajar con cuestiones relativas a la imagen, los estereotipos creados en torno a la diversidad sexual y el VIH y Sida.

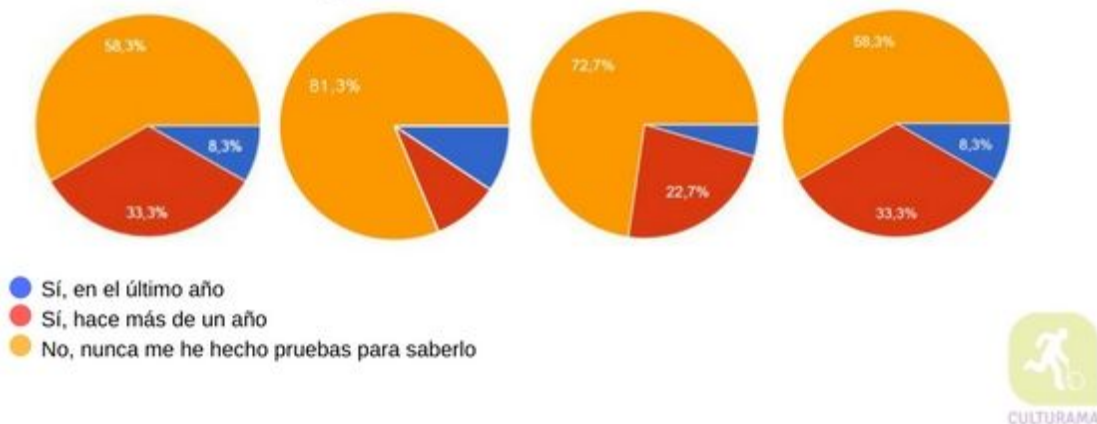
Cuestionario

2.3.- Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú

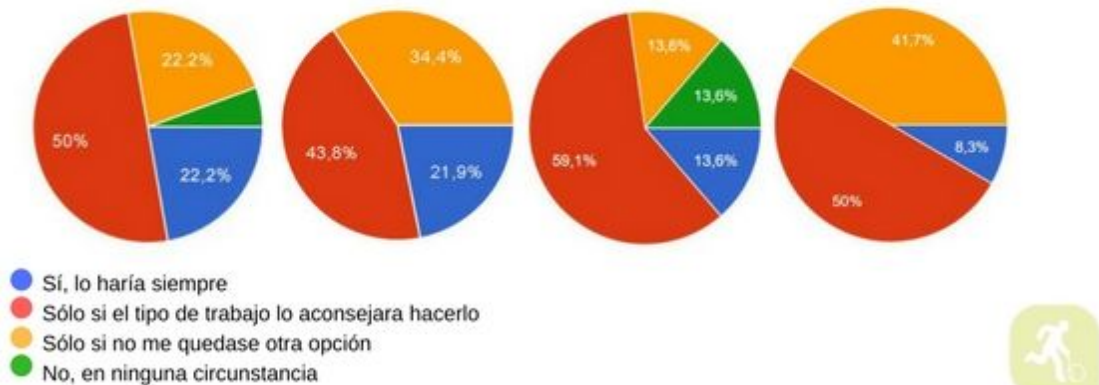
Estadísticas de los resultados a partir de las respuestas obtenidas en los cinco grupos que han realizado el taller. El primer diagrama corresponde a los dos grupos de estudiantes de magisterio, el segundo y el tercero de los grupos de estudiantes de grado y posgrado en Bellas Artes y el tercero, a la sesión abierta a inscripciones individuales.

Género:

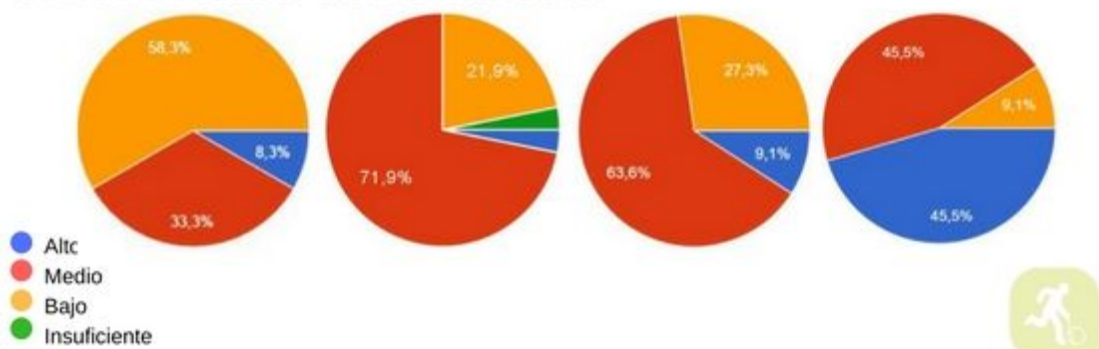
¿Te has hecho alguna vez pruebas para conocer tu estado serológico?

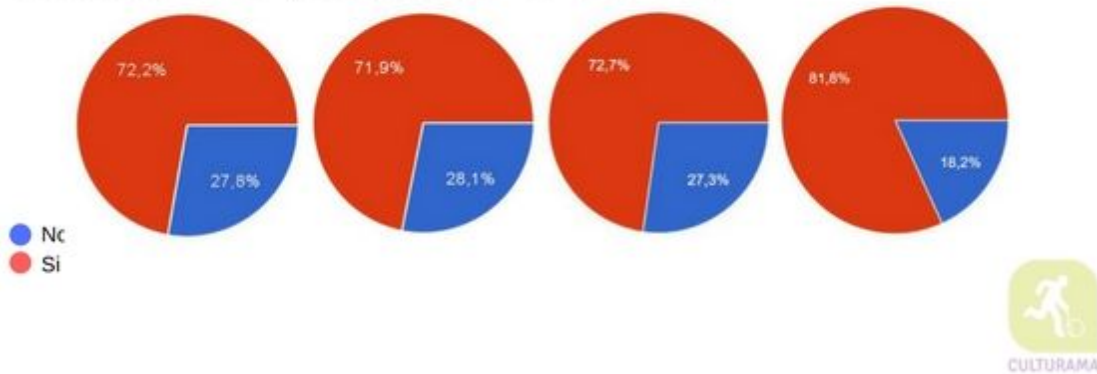
¿Revelarías tu estado serológico VIH positivo en tu entorno laboral?

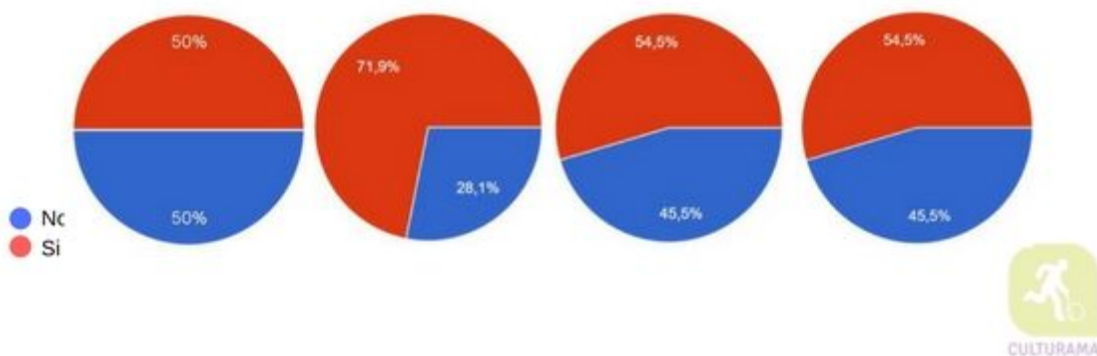
Consideras que tu nivel de conocimiento sobre la infección del VIH y la enfermedad del Sida son:

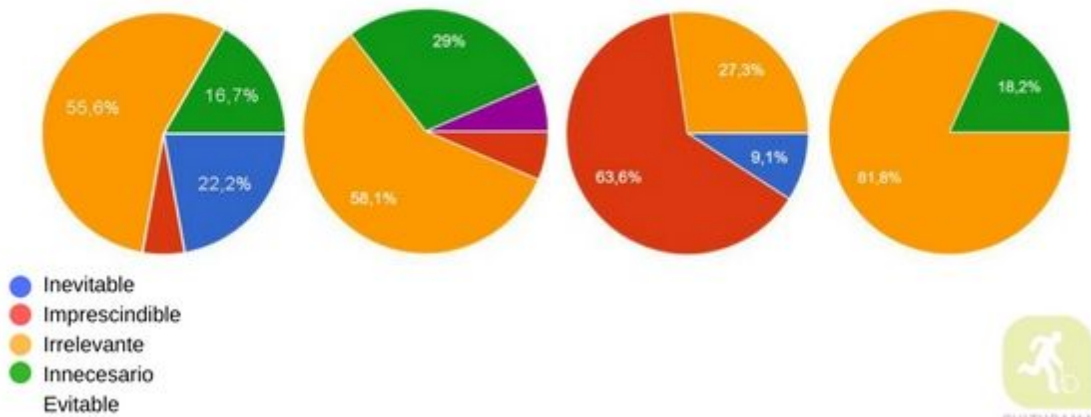
Si visitarás una exposición de arte, tu percepción cambiaría si supieras que él/la artista en cuestión es portador/a del VIH

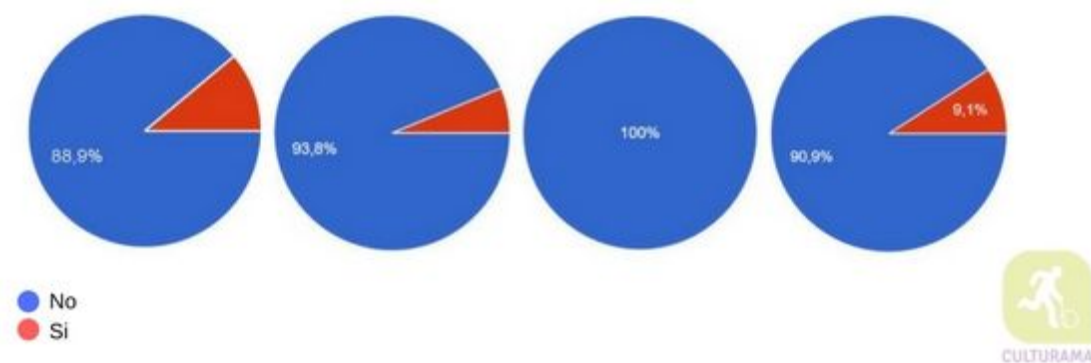
Si visitarás una exposición de arte, tu percepción cambiaría si supieras que el/la artista en cuestión ha fallecido/a por Sida

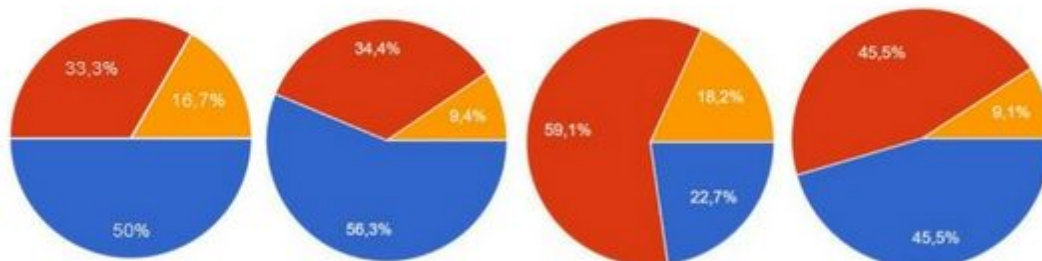
Consideras que manifestar tu orientación sexual en tu entorno laboral es:

¿Consideras que la profesión artista o educador/a requiere compromiso personal para una transformación a nivel social?

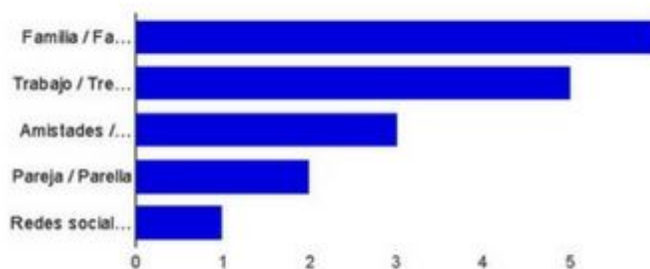
¿Piensas que algún aspecto significativo de tu identidad personal puede no ser entendido por la sociedad en general?

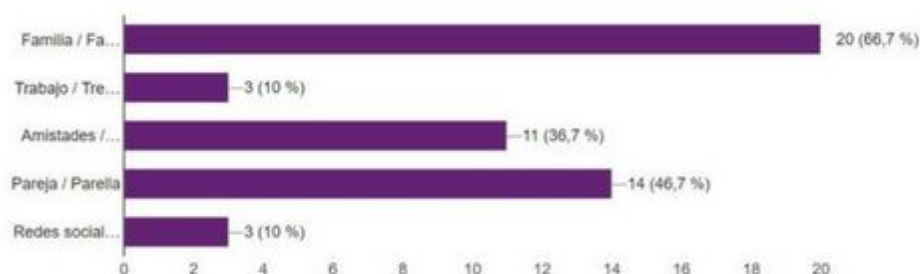
- No, No, creo que mi identidad no produce ningún conflicto con la sociedad
- Sí, pero no me importa
- Sí, y me preocupa

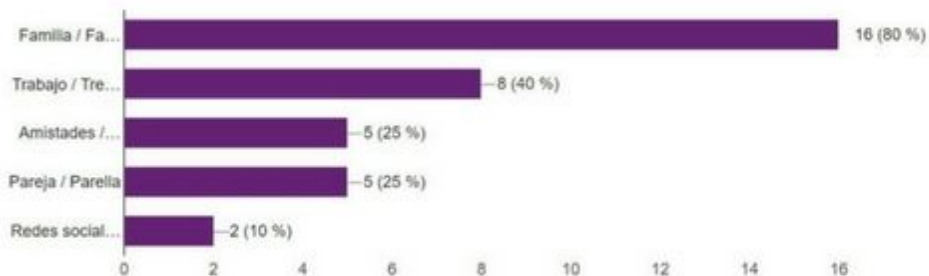
Marca en qué ámbito/s te causaría más preocupación

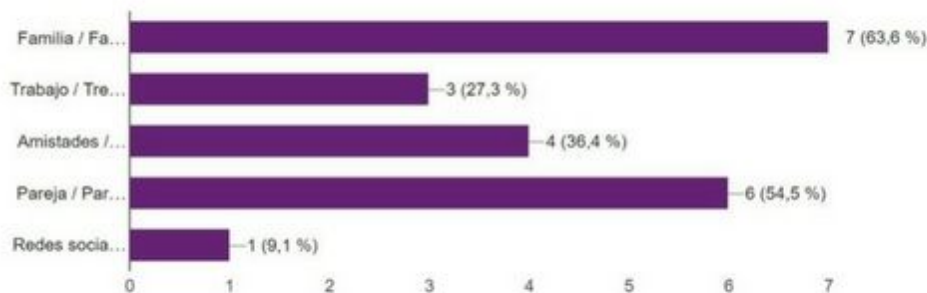
Marca en qué ámbito/s te causaría más preocupación

Marca en qué ámbito/s te causaría más preocupación

Marca en qué ámbito/s te causaría más preocupación

3.- VALORACIONES

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú es una propuesta que tiene como premisa los conocimientos previos adquiridos en el bagaje personal y profesional de los participantes así como en su participación activa durante la sesión.

El nivel de conocimientos marcados como punto de partida ha permitido a los grupos adaptarse a la sesión sin dificultades. Si bien el grupo abierto a inscripciones individuales podría ser el más arriesgado en este sentido, debido a que no conocíamos el perfil de los participantes, fue igualmente adecuado y se obtuvieron resultados semejantes al resto de grupos.

Señalamos cómo en todas las sesiones se nos ha transmitido impresiones positivas de las metodologías propuestas, pasando en algunos casos de un inicial escepticismo ante el modelo

de taller a la total involucración y disfrute de la sesión.

De la primera dinámica, *Relatos a través de Pepe Espaliú*, destacamos el alto nivel de participación, la calidad de las apreciaciones, aportaciones y de los relatos generados. La motivación y la curiosidad estuvo presente en cada una de las fases de la propuesta, propiciando un debate de interés para el grupo donde se daba lugar al cuestionamiento y reflexión de ideas generadas a partir de prejuicios asumidos por inercia.

Mediante la relación establecida entre los elementos y las obras seleccionadas transmitidas en la presentación de cada grupo, así como por los contenidos de los relatos realizados, apreciamos cómo el total de los grupos consiguió un nivel de interpretación más enriquecedor de la obra de Pepe Espaliú.

Señalamos cómo los grupos de estudiantes de magisterio, más ajenos al lenguaje del arte conceptual, se centraron en su mayoría en obras de formato escultórico de gran formato y cómo los estudiantes de bellas artes lo hicieron en obra de formato vídeo, especialmente en *Carrying*. El perfil del grupo abierto a inscripciones individuales provenía en un porcentaje elevado del campo de la sanidad y las ciencias. En su mayoría, por a su edad, bagaje y profesión, aportaron puntos de vista diferentes compartiendo experiencias personales que reforzaron los objetivos de la sesión. En su caso la selección de obras fue variada. Por lo que respecta a la selección de obras de artistas referentes para Pepe Espaliú destacó la producción de los autores Joan Brossa y Louise Bourgeois especialmente.

Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú tiene como eje vertebrador la identidad, la diversidad sexual, la enfermedad (VIH y Sida), el estigma social y el compromiso social. Cinco claves sobre las que se proyecta tanto la obra de Pepe Espaliú como la visión personal de los participantes. Ésto conlleva mantener por un lado el discurso artístico y por otro, proporcionar información sobre cuestiones como son la situación del VIH y Sida en la actualidad, medios de prevención e infección, lugares y espacios de referencia sobre el tema y analizar los colectivos más afectados.

En las sesiones con grupos de participantes más jóvenes se requirió además contextualizar el momento social del Sida en la década de los ochenta y noventa, incidiendo en su presencia en la actualidad y toma de conciencia del índice de nuevos diagnósticos en los últimos años. Incluimos como contenidos transversales la diferenciación conceptual entre contagio / infección / transmisión, la diferencia entre VIH y Sida y de forma tangencial, cuestiones sobre prevención, detección y tratamientos que existen.

El cuestionario realizado previamente facilitó un debate distendido y con un alto nivel de contenidos e implicación de los participantes. Proyectando las estadísticas extraídas a partir de sus opiniones, se reforzaba el anonimato como medio para abordar temáticas complejas, logrando con ello situar el debate en las fisuras y puntos de tensión de interés general del grupo en particular.

Entre los ítems a tratar en el debate más apreciados por los grupos, fue el tiempo para la reflexión y conversación en torno al compromiso social de la profesión de artista y de educador. Mientras que a las preguntas a nivel abstracto se respondía que ambas profesiones

requieren un alto grado de implicación; a las cuestiones referentes en casos hipotéticos dirigidos a obtener información sobre su propia actuación, en su mayoría, las respuestas eran divergentes y quedaban alejadas de la idea de compromiso e implicación personal para una transformación a nivel social. Dicha contraposición activó una reflexión sobre cómo entendía cada participante su propia práctica profesional, dando lugar a conclusiones como la necesidad de definir por ellos mismos su profesión en estos términos y sobre qué grado de implicación les gustaría asumir en el presente o en el futuro desempeñando su trabajo.

Valoramos de forma positiva la experiencia considerando por una parte como criterios de evaluación el *feedback* recibido por los participantes: estudiantes de forma individual nos han escrito solicitando más información y bibliografía específica sobre Pepe Espaliú y sobre otros artistas que trabajen con el tema de Sida; una de las docentes se ha puesto en contacto con nosotros para transmitirnos que siguen trabajando en el aula a partir del taller y para solicitarnos hacerle llegar el relato generado por otros grupos en diferentes sesiones; además, alumnos y alumnas que no pudieron formar parte del grupo de la sesión de su centro acudieron a la sesión abierta aconsejados por sus propios compañeros.

Por otra parte, ponemos también en valor como criterio de evaluación lo enriquecedor de las aportaciones de los participantes, conformándose en definitiva *Diálogos y otras ausencias a través de la obra de Pepe Espaliú* como una experiencia de aprendizaje constructivo e interesante también para los dinamizadores de las sesiones.

Culturama

C/ Santa Teresa 11 b, 46920 Mislata

tel. 963 799 473

info@culturama.es

www.culturama.es

