EDUCAR ES REDIMIR Escala 1:1

EDUCAR ES REDIMIR

Escala 1:1

SOBRE EL PROYECTO EDUCAR ES REDIMIR

Valeria Montoya

Todos los proyectos sobre la soberanía estatal encierran algo mítico en sus narrativas históricas. La producción de políticas identitarias atraviesa el espacio público. Nuestros cuerpos y el paisaje físico y cultural —incluido el idioma—se intentan domesticar por una fuerza de ocupación espacial que los imaginarios visuales del Estado nación lanzan a quien transita por las calles de la ciudad.

Como en casi todos los proyectos unificadores de identidad, el idioma quizá ha sido el ámbito coyuntural para que estas estructuras totalizadoras en algún punto fallen. Si bien el lenguaje nos ayuda a comunicarnos, también existe la creencia de que nos «obliga» a cumplir. Me pregunto, ¿es posible escapar de esa fijeza lingüística mediada por un idioma?

El proyecto educativo de José Vasconcelos en México consideró la educación básica como una estrategia territorial que respaldaría la narrativa de la lucha posrevolucionaria como única forma de reivindicación social. Confundiendo así el movimiento revolucionario con un movimiento comunal. «La comunalidad tan vieja y tan joven como la misma humanidad: la que nos permite disentir, pero buscando siempre que los aportes de los disidentes complementen la palabra de la mayoría. Esto nada se parece a la práctica de la democracia occidental en la cual disentir significa ir hacia el lado contrario de los deseos del pueblo» dice Floriberto Díaz Gómez¹.

México cuenta con 69 lenguas reconocidas -68 de ellas indígenas, más el español-. En un país con esta rica diversidad lingüística, idealmente las formas de organización social, así como las formas de distribución sobre el entendimiento del mundo, tenderían a pensarse y a gestionarse según las especificidades de cada lugar. El movimiento muralista, con su gigantismo visual, sirvió como vehículo y propósito para poder instaurar un ideal de nación a través de un lenguaje visual, reconocible a primera vista, abrumador en su imposición espacial, espectacular por su capacidad sensorial.

Con *Educar es redimir*, Miguel Benjumea establece una reflexión sobre las implicaciones espaciales que la monumentalidad visual del proyecto muralista mexicano ha tenido -y tiene- a la hora de definir una identidad nacional homogénea. En este proyecto, el artista aborda la mecánica impositiva del proyecto educativo en México y la manera en que la educación opera como una herramienta instrumentalizada por el Estado para mostrar y arraigar sus contornos ideológicos.

Para ser maestro rural en México necesitas saber dos idiomas, una lengua originaria y el español. Si como declara el título de este proyecto, *Educar es redimir*, ¿quién provoca la redención en esta operación pedagógica? Si la educación tiene como objetivo desarrollar las facultades intelectuales, afectivas y críticas de una persona, según su cultura y sus propias normas de convivencia, así como del espacio que habita; esta pedagogía sigue un camino opuesto, al imponer sobre las personas y sus voces un lenguaje que cancela

las posibilidades de subjetivación respecto al acontecer de nuestras identidades.

El proyecto muralista y a su lado el proyecto educativo respaldado por Vasconselos, sirvieron como engranaje principal para provocar el gran mito que es nuestro habitar en este país. La monumentalidad de la imagen revolucionaria -igual que la palabra como reiteración- intentó dominar estadios sensibles de lo comunal y de lo vivo, para transmitir una ideología a través de la educación y de la mitificación de una revolución con tintes de progreso.

Educar es redimir nace de un mapeo sobre el espacio público en las calles de la Ciudad de México, donde Benjumea se interroga sobre esta monumentalidad visual que hoy en día sigue vigente. Una reflexión sobre la manera en que el muralismo opera como iconografía oficial de la identidad mexicana y sus relaciones dialécticas con la educación como proyecto homogeneizante a gran escala en un país.

El título del proyecto *Educar es redimir*, hace referencia al enunciado del monumento ubicado frente al Centro Escolar Revolución, en la colonia Doctores, la primera escuela pública mexicana construida para la educación conjunta de niños y niñas. La red de centros escolares promovidos por la Secretaría de Educación Pública, nació como parte de un proyecto de transformación educativa iniciada por Vasconcelos, que contó con la colaboración de escritores y artistas revolucionarios, para construir un imaginario visual educativo, que replica y reproduce posturas políticas, que invisibilizan otros saberes vivos y otras formas de habitar, distribuir y compartir un espacio, un territorio.

Para la creación del libro *Educar es redimir Escala* 1:1, Benjumea pone el foco en el mural *Atentado a las maestras rurales* (1936) de la pintora Aurora Reyes, que ilustra una escena sobre los contextos de violencia que el profesorado femenino sufrió en aquel periodo posrevolucionario.

Este libro recupera la imagen del boceto original para fragmentarla sobre hojas de 21 cm de alto por 28,5 cm de ancho manteniendo la escala a tamaño real del mural, es decir 1:1. Es desde la reproducibilidad de la fotocopia y a través de un ejercicio de lectura corporal e integración espacial, que este libro solo pueda ser leído a través de su ensamblaje. Una pieza portátil, que invita a la deconstrucción de una estrategia plástica que sirvió como instrumento ideológico. El libro propone un nuevo uso del lenguaje visual encerrado en su propio contenedor y que escapa de las lógicas uniformadoras de los sistemas educativos actuales.

Ciudad de México Febrero de 2023

¹ Floriberto Díaz Gómez fue un intelectual, gestor social, educador y activista del pueblo Mixe-Ayuujk, reconocido por el desarrollo del concepto de comunalidad.

HACER Y DESHACER PARA HACER DE OTRA MANERA

Miguel Benjumea

Las reflexiones que aquí se recogen forman parte de la investigación desarrollada durante el verano de 2022. Se trata de anotaciones o extractos de apuntes tomados durante los mapeos por Ciudad de México, así como de las conversaciones mantenidas, especialmente, con Valeria Montoya, que han permitido dar forma al proyecto *Educar es redimir*.

I. ALGUNAS RELACIONES ESPACIALES EN CIUDAD DE MÉXICO

Narrar la ciudad, dice Valeria, implica aprender a agenciar relatos espaciales. Formas de gestionar las relaciones y representaciones de vida y de orden, de autorregulación y otras lógicas de disrupción en el espacio urbano.

Hablamos sobre la *desoccidentalización* del espacio público y de cómo podemos llevar a cabo un ejercicio -constante y consciente- de asunción y transgresión de las relaciones de poder que se establecen desde lo cotidiano, para poder desviar, o por lo menos intentar cambiar, la lógica homogénea de una maquinaria neoliberal y globalizadora aplicada a la vida humana y también a la vida planetaria.

Reflexionamos sobre la homogenización del espacio público, en especial en las grandes urbes latinoamericanas y cómo bajo el ideal de progreso, se tiende a precarizar la vida cotidiana de sus vecinos.

II. EL PROGRESO. UNA LÍNEA QUE SE VE, PERO A LA QUE NUNCA SE LLEGA

Recorremos la colonia Doctores y La Roma mientras conversamos en torno a cómo se construye la identidad de un país y cómo lo identitario pasa a convertirse en una narración que tiende a ser propiciada, impuesta y normalizada por el Estado.

Visitamos diferentes símbolos y dispositivos en la ciudad (edificios, monumentos y murales) y sus connotaciones y matices políticos. Más allá de lo simbólico y las múltiples capas de información que se pueden desvelar analizando estos lugares, lo que me interesa es ahondar en las contradicciones que se generan entre lo que se propone y lo que realmente construye el espacio público con el tiempo.

Nos preguntamos también sobre las conexiones que existen entre el desarrollo de un Estado y las formas y materiales con las que este se produce, ya que quizá la realidad se construye a partir de una dialéctica entre nostalgia y futuro.

III. LOS MUROS HABLAN: LA IDEOLOGÍA EDUCATIVA DEL ESTADO

Especulamos con la idea de modernización y progreso a través de la educación. Esta juega un papel clave en la generación y consolidación de la narrativa de un Estado. Me intereso por el proyecto muralista, ya que retrata fielmente cómo el Estado construye un nuevo imaginario de progreso a través de un lenguaje contestatario.

Su lenguaje visual propone un modelo de producción de narrativas, que replican violencias y formas de control de un discurso con tintes revolucionarios.

IV. EL CENTRO ESCOLAR REVOLUCIÓN O CÓMO REDIMIR A TRAVÉS DE LA ARQUITECTURA

Visitamos el Centro Escolar Revolución, primera escuela educativa de carácter mixto fundada en México. Este espacio en el pasado albergó la antigua cárcel de Belén que fue demolida. La propia idea del proyecto arquitectónico destila ideología revolucionaria: borrar el ayer en pro de enaltecer el futuro por medio de una escuela.

Observamos con mucha atención todos los detalles del edificio. En el interior se encuentran diversas pinturas murales, que enfatizan el imaginario en torno a nuevas ideas educativas, posturas políticas y vanguardias estéticas de la época revolucionaria.

Me detengo ante el mural *Atentado contra las maestras rurales* pintado por la que es considerada como la primera mujer muralista, Aurora Reyes y que representa de forma muy agresiva una escena en el interior de una escuela rural.

Justo a la entrada del centro se aprecia un monumento de piedra, que muestra una alegoría de la Revolución educando maternalmente a la niñez. En esta escultura, una profesora sentada sostiene un libro sobre el regazo y atrae a ocho niños hacia la lectura. Sobre sus pies en el pedestal ratifica la divisa revolucionaria «Educar es redimir».

V. FRAGMENTAR UNA IMAGEN, FOTOCOPIAR EL MUNDO

Planteo cómo apropiarme de la imagen del mural de Aurora Reyes de forma explícita, manifiesta e intencionada. Debatimos sobre la posibilidad de replicar imágenes a través de fotocopias y dar lugar a un nuevo espacio vivido, imaginario o mítico.

Días mas tarde en el estudio situado en el centro histórico de Ciudad de México tomo la imagen del boceto original, la escalo al tamaño real del mural (2,10 m de alto por 4,27 m de ancho) y lo fragmento en 150 imágenes con la idea de hacer móvil y portátil (pero a escala 1:1) una ideología revolucionaria. Me parece importante que la imagen entera se pueda desplazar y que se contenga en un libro que te puedas llevar a tu casa. Trabajo sobre el propio acto de redimir una imagen alegórica a través de fotocopias en blanco y negro. La fotocopia nos permite urgencia y también ocupar grandes dimensiones de superficie en un tiempo muy limitado.

Valeria me pregunta por el formato y yo sostengo que el libro tiene un firme propósito de armar, más que una imagen mural, un imaginario ideológico-educativo desde nuevas posiciones individuales, ya que hacerlo suyo por cada persona implica un gesto de apropiación, circulación y recontextualización.

El libro, este libro, tiene la capacidad de ocupar un lugar físico, real, ya que al desplegar sus 150 fotocopias cuestiona la propia noción de espacio compartido y actualiza formas de representación del poder en base a una imagen de lo educativo que ilustra la idea de progreso. La fotocopia calca una realidad, pero su disposición espacial desplazada la redime en innumerables narrativas divergentes.

Este libro se ha concebido como parte de la exposición *Educar es redimir*, de Miguel Benjumea, en la galería Kursala de la Universidad de Cádiz, del 10 de marzo al 28 de abril de 2023.

Cuadernos de la Kursala nº 94

Sala Kursala Edificio Constitución 1812 Paseo Carlos III, 3, 11003 Cádiz

Organiza:

Servicio de Extensión Universitaria Vicerrectorado de Cultura Universidad de Cádiz

Programación: Jesús Micó

Caniche Editorial Marzana 14, sótano A 48003 Bilbao canicheeditorial.com canicheeditorial@gmail.com

Educar es redimir Escala 1:1

Miguel Benjumea

© Del proyecto: Miguel Benjumea

© De los textos: Valeria Montoya y Miguel Benjumea

© De la edición: Caniche Editorial, 2023

ISBN: 978-84-125833-6-6 Depósito legal: BI 00223-2023 Impreso en Coyve, Madrid Marzo de 2023

Agradecimientos del autor:

Carlos Copertone, Valeria Montoya, Jesús Micó, Juan Martorell, Ana Arregui, Emilio Muñoz, Juan Pablo Hernández, The Lab Program, Centro Escolar Revolución y a su director, Gerardo Lumbreras.

Este proyecto ha sido posible gracias a una estancia en Ciudad de México con un programa de movilidad artística dirigido por The Lab Program.

Educar es Redimir se ha desarrollado con el mayor respeto al contexto social, artístico y educativo mexicano y es fruto de las largas conversaciones mantenidas con diferentes agentes latinoamericanos. Este trabajo forma parte de un proceso relacional que se ha propiciado en el mismo lugar objeto de estudio: el Centro Escolar Revolución ubicado en las avenidas Arcos de Belén y Niños Héroes de Ciudad de México durante el verano de 2022 y a través de los diálogos mantenidos en los meses posteriores.

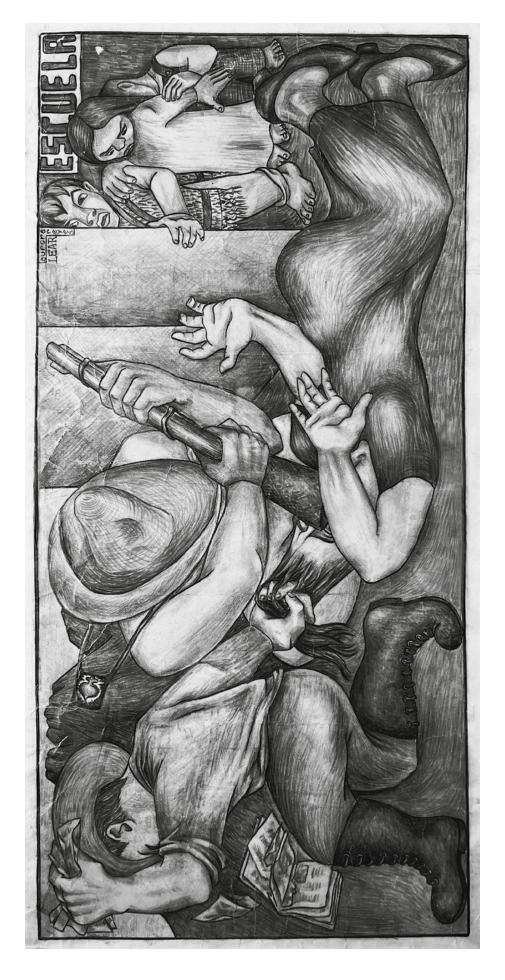

EDUCAR ES REDIMIR

Escala 1:1

Instrucciones para su desplegado

Fotografía del boceto para el mural Atentado a las maestras rurales (1936) de Aurora Reyes. Centro Escolar Revolución, Ciudad de México.

15	30	45	09	75	06	105	120	135	150
14	29	44	59	74	68	104	119	134	149
13	28	43	58	73	88	103	118	133	148
12	27	42	57	72	87	102	117	132	147
11	26	41	56	71	86	101	116	131	146
10	25	40	55	70	85	100	115	130	145
6	24	39	54	69	84	66	114	129	144
8	23	38	53	89	83	86	113	128	143
7	22	37	52	67	82	97	112	127	142
9	21	36	51	99	81	96	111	126	141
2	20	35	50	65	80	95	110	125	140
4	19	34	49	64	79	94	109	124	139
3	18	33	48	63	78	93	108	123	138
2	17	32	47	62	77	92	107	122	137
1	16	31	46	61	76	91	106	121	136

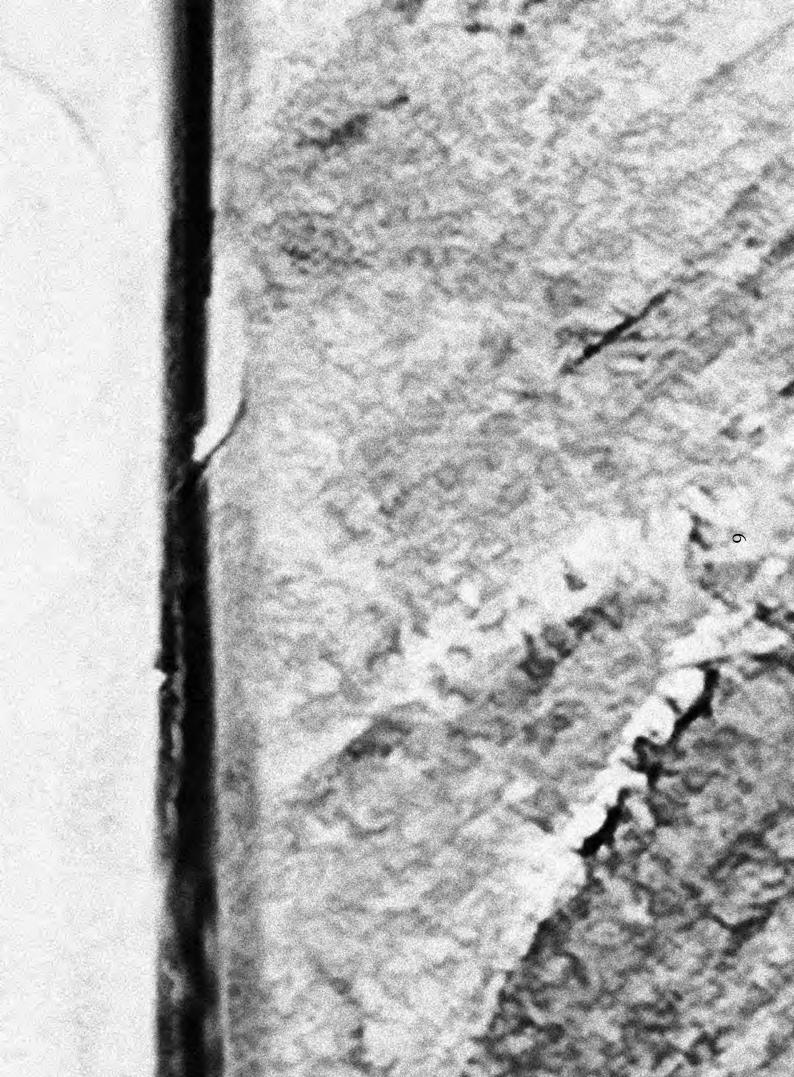

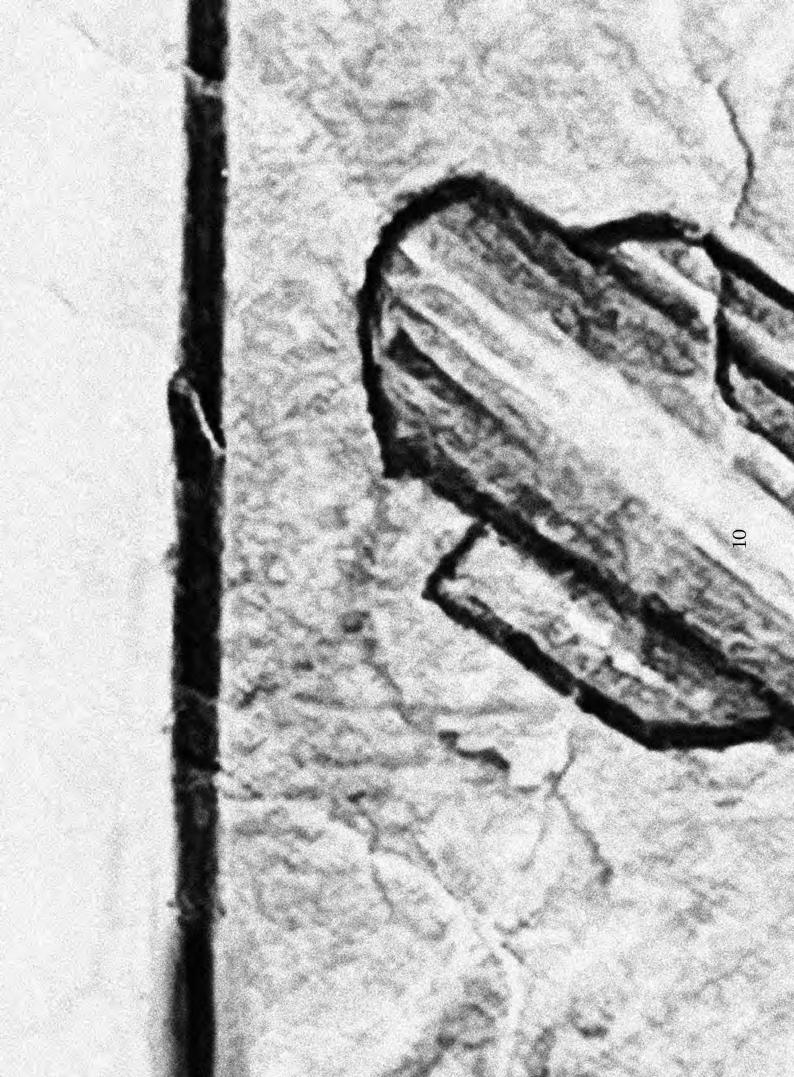

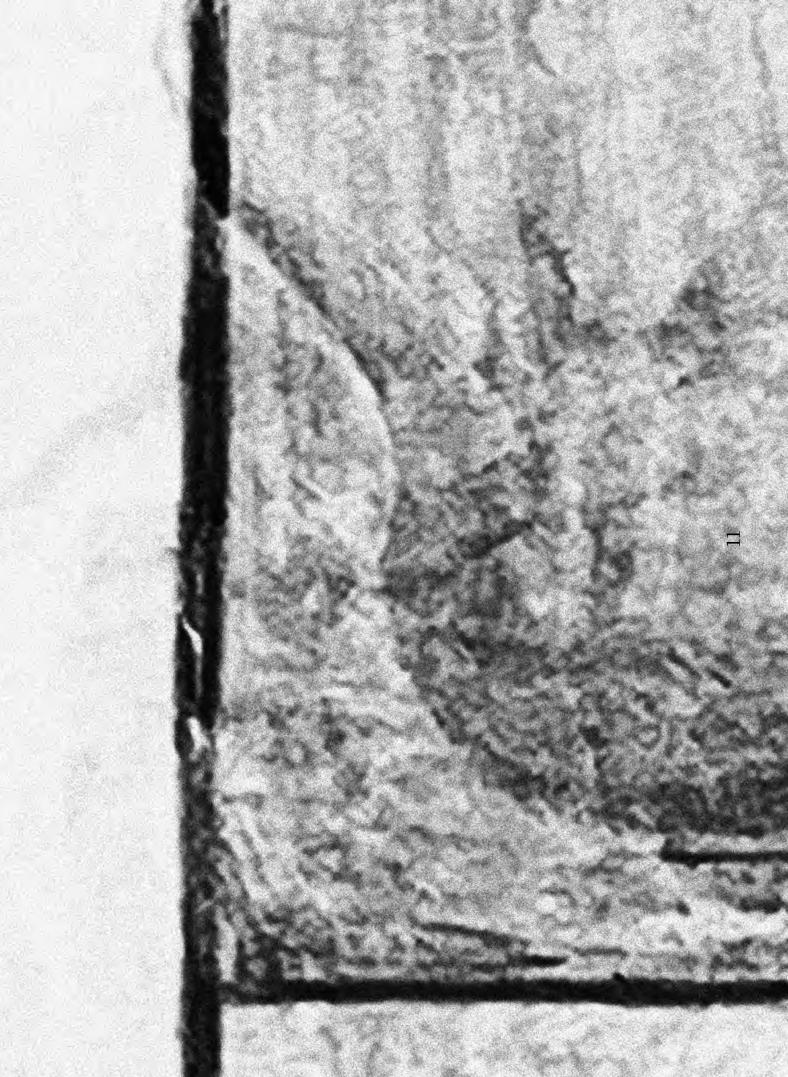

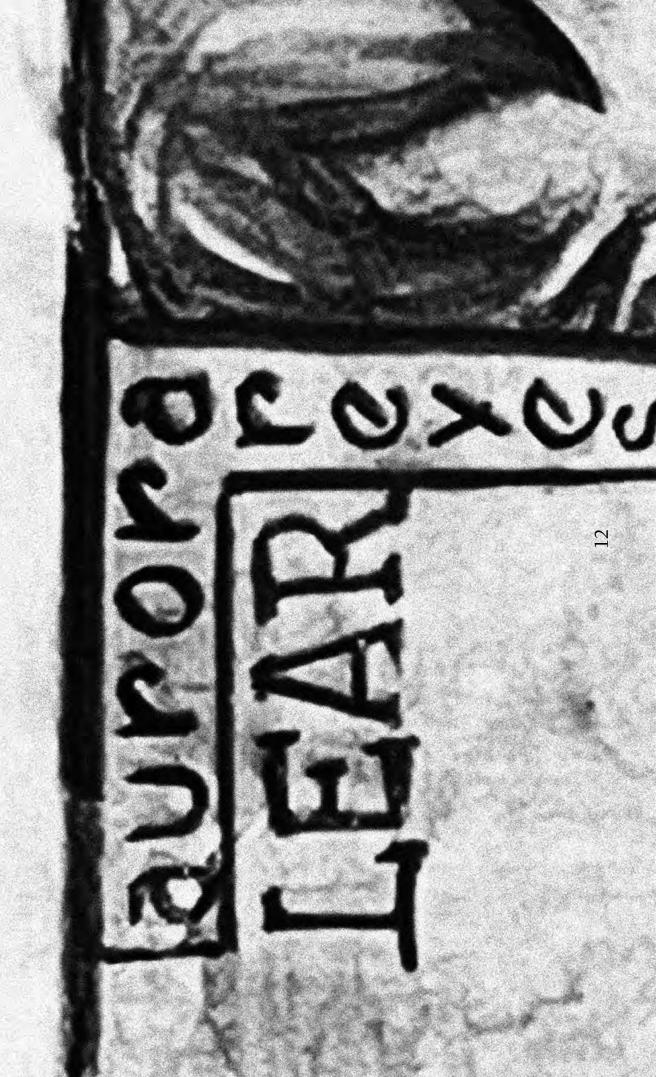

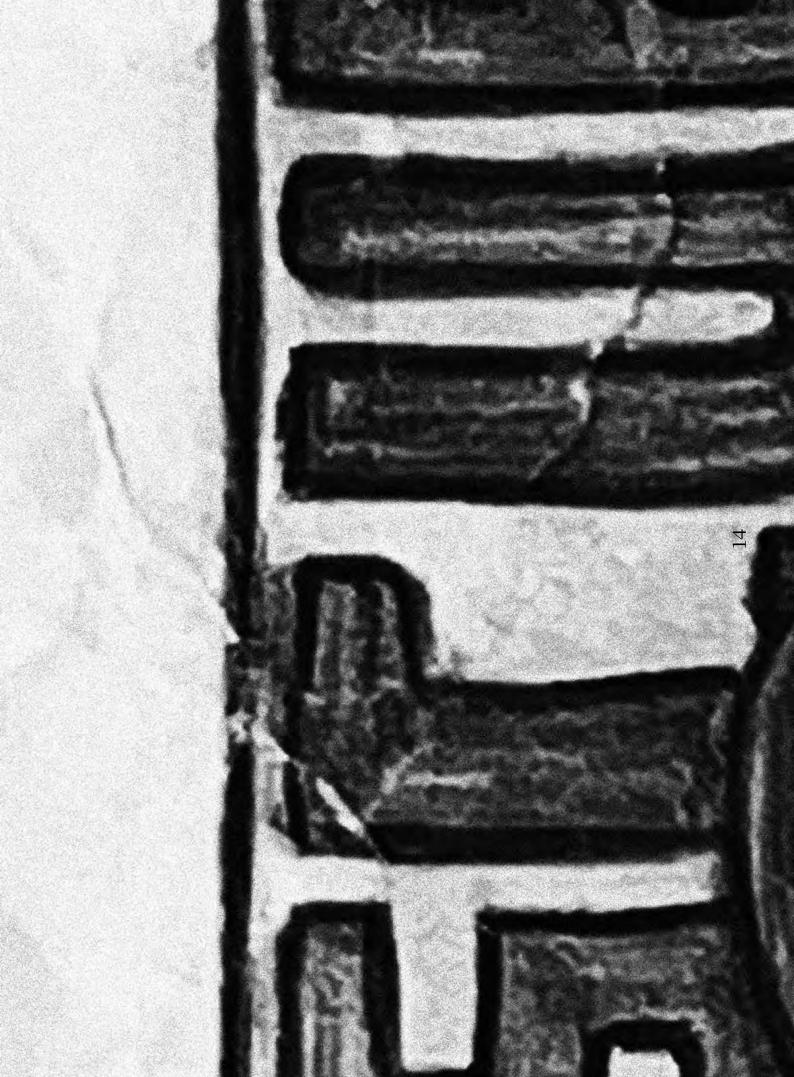

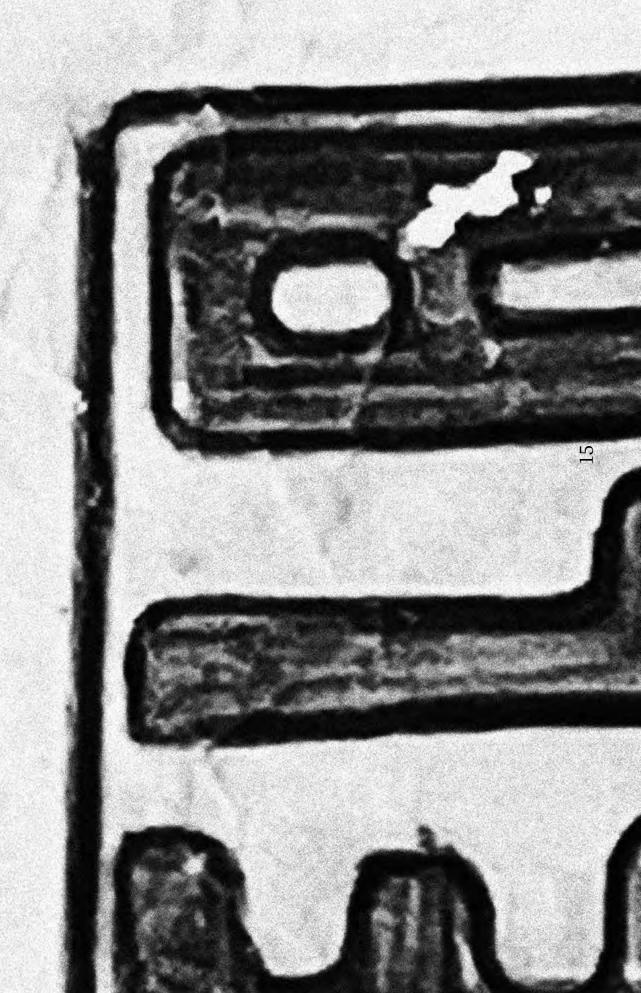

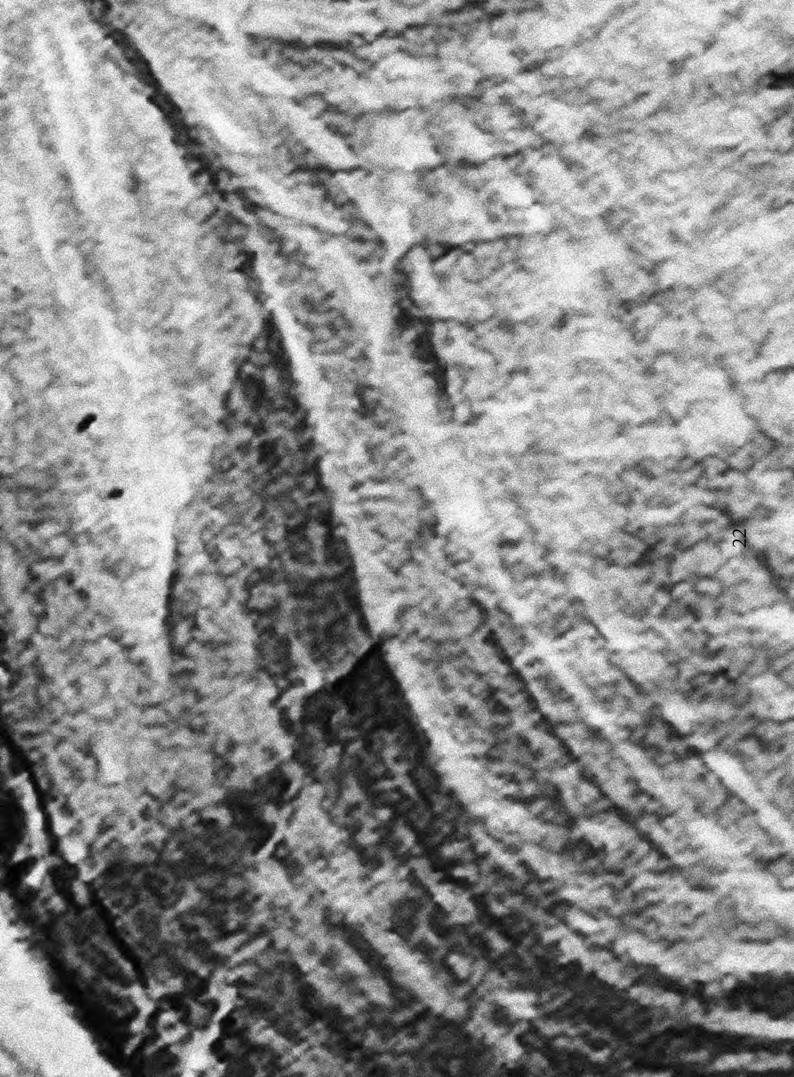

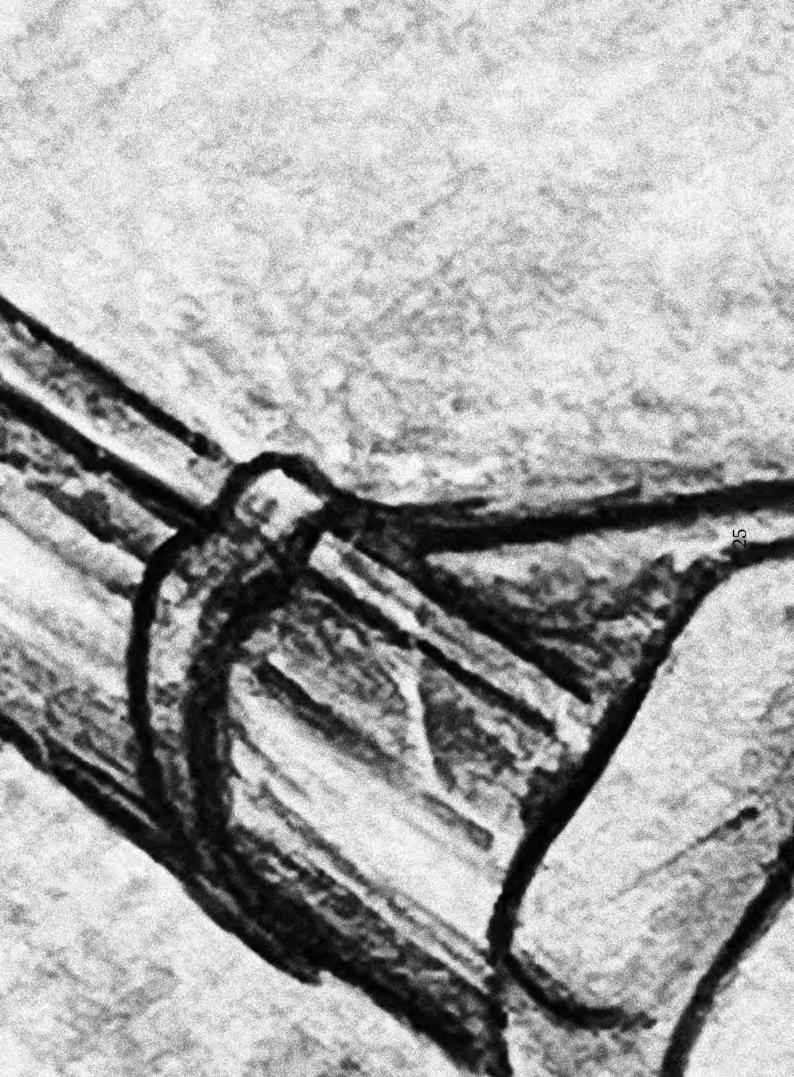

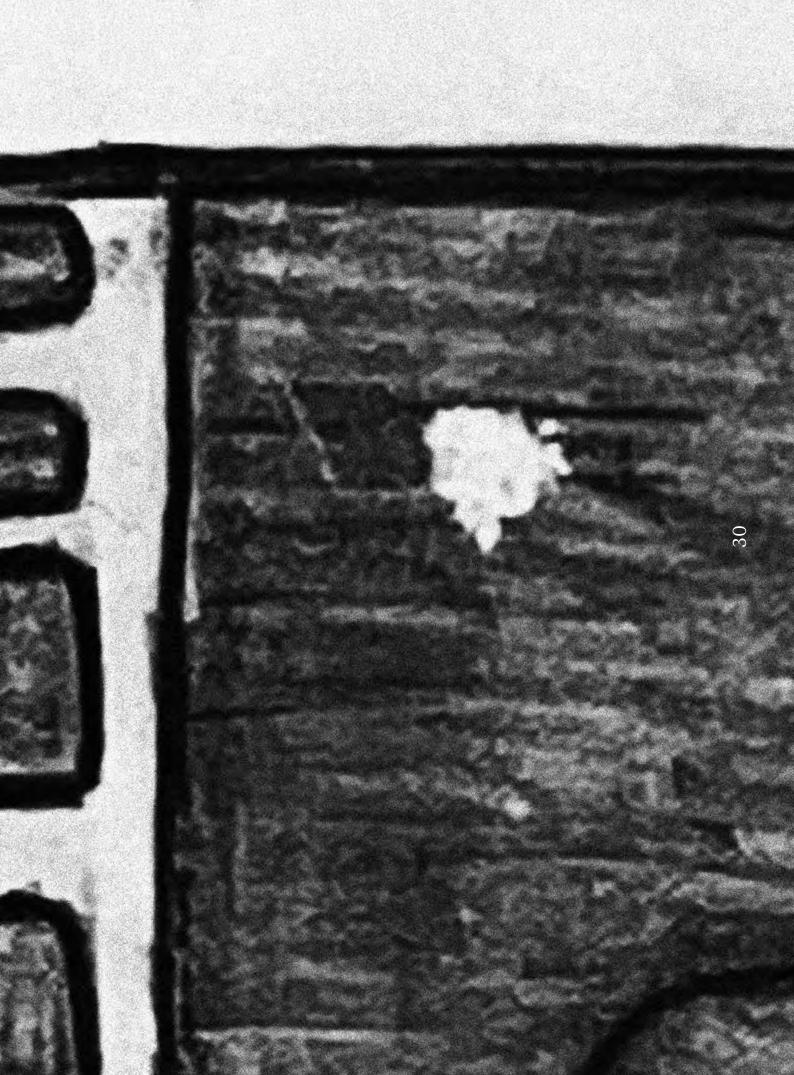

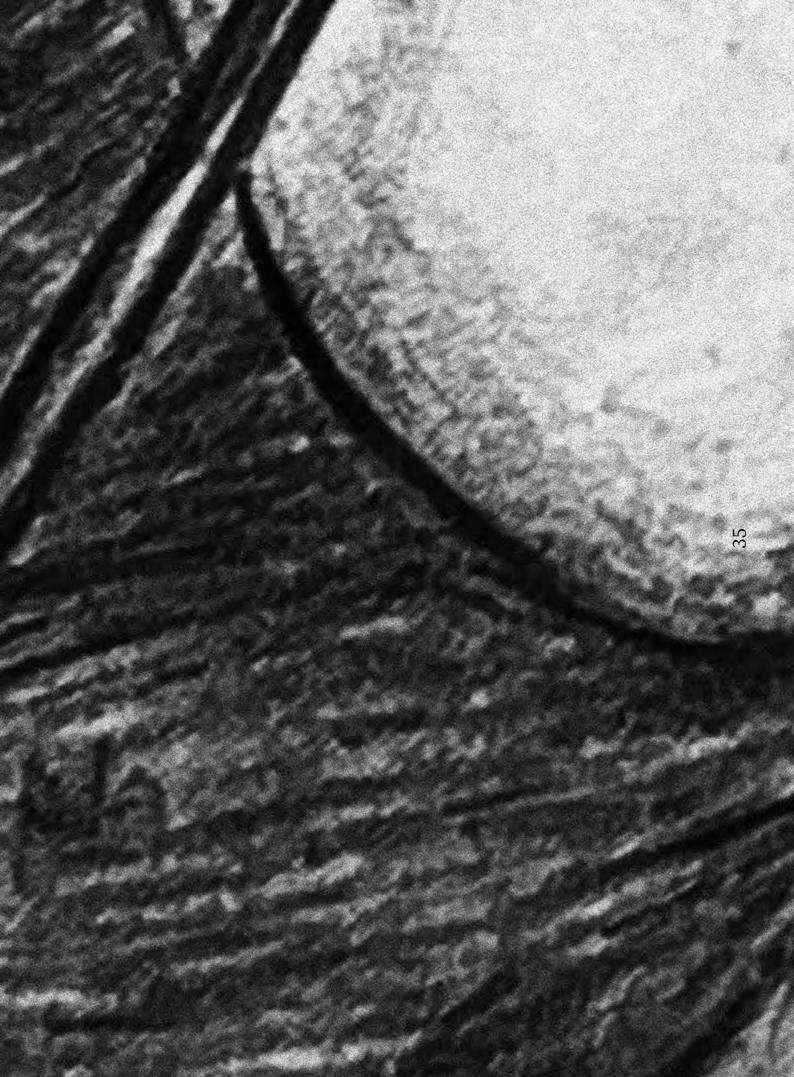

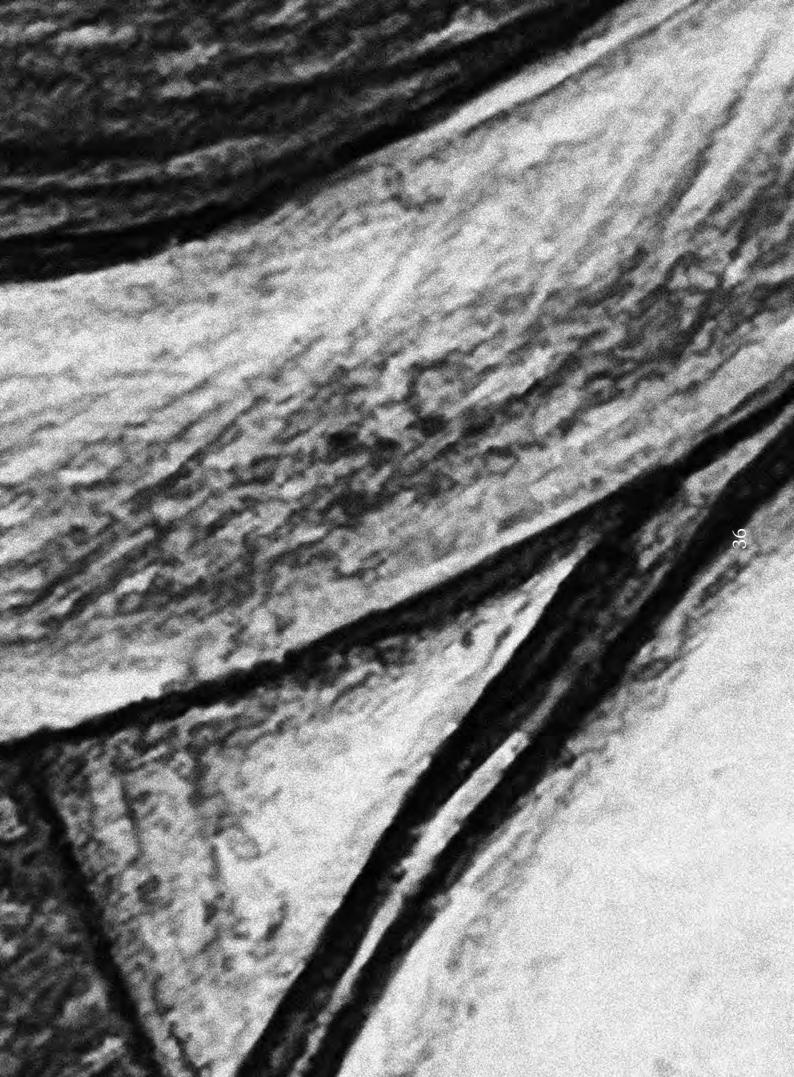

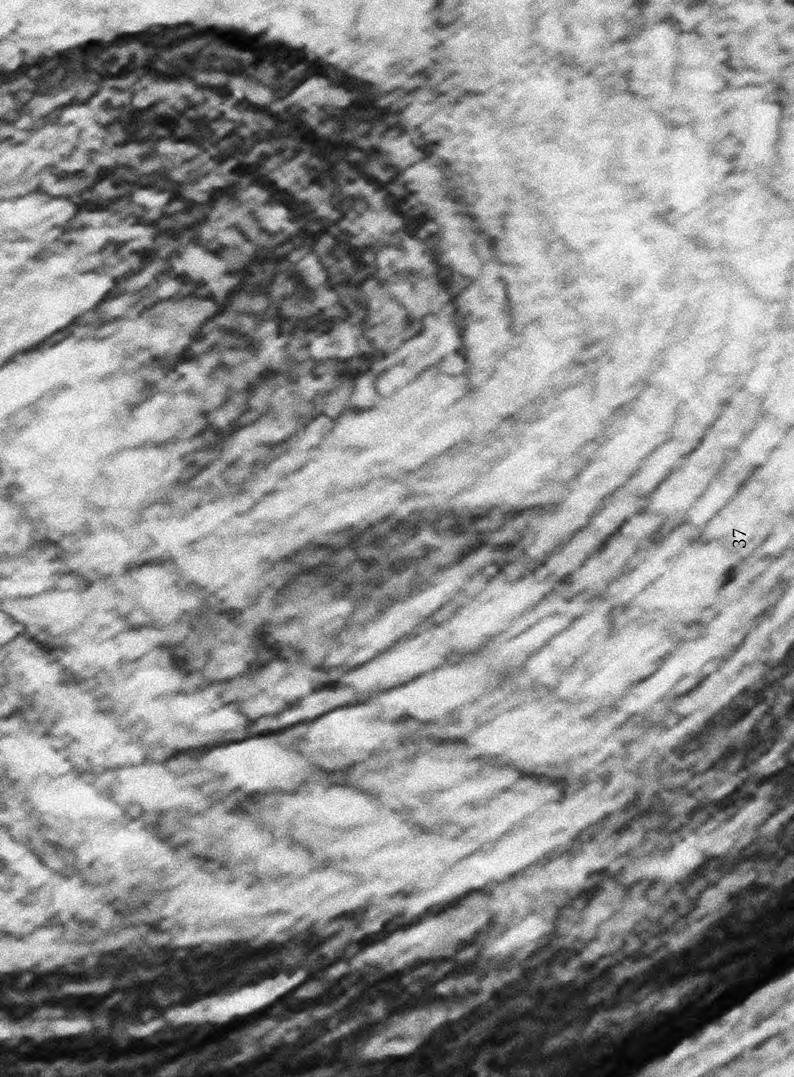

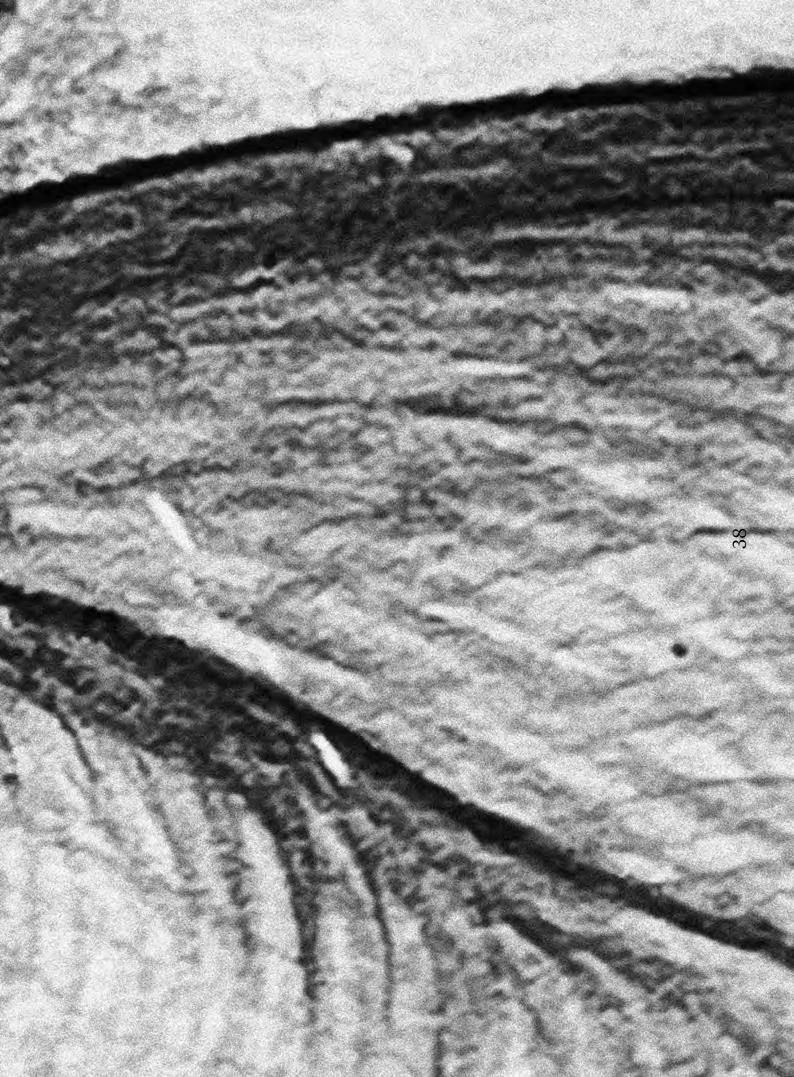

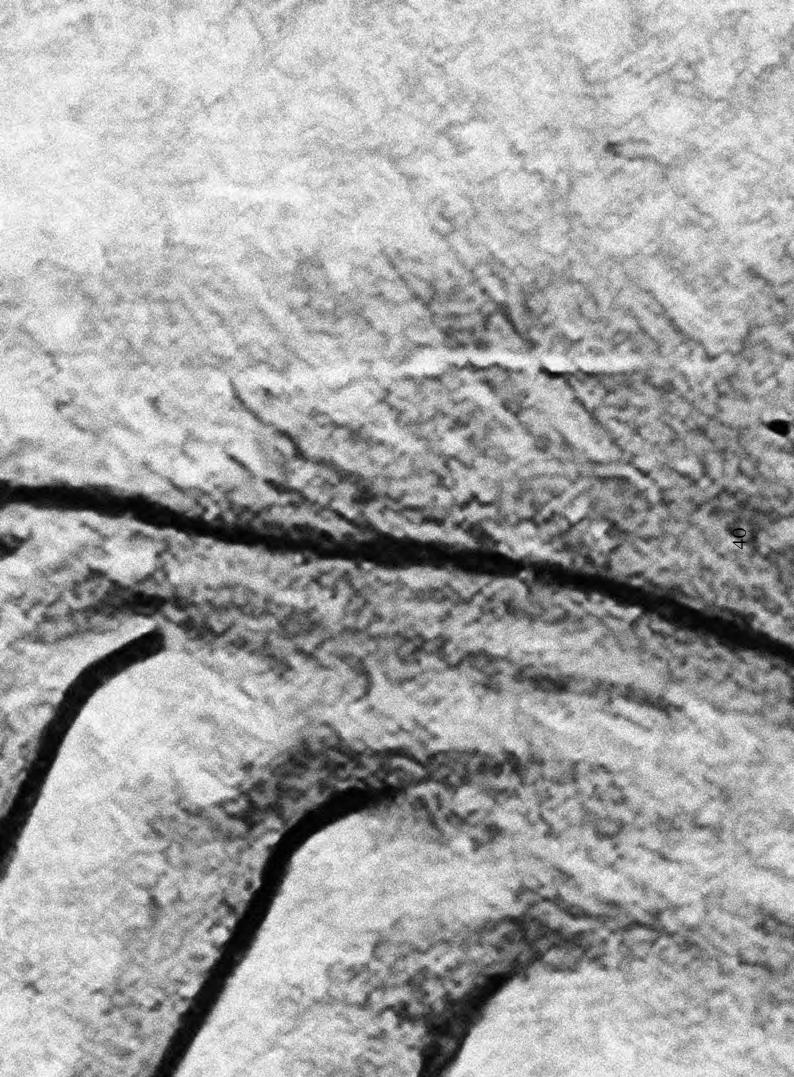

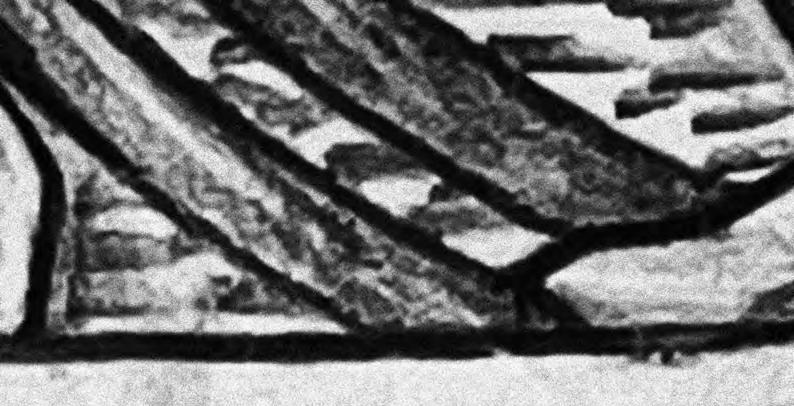

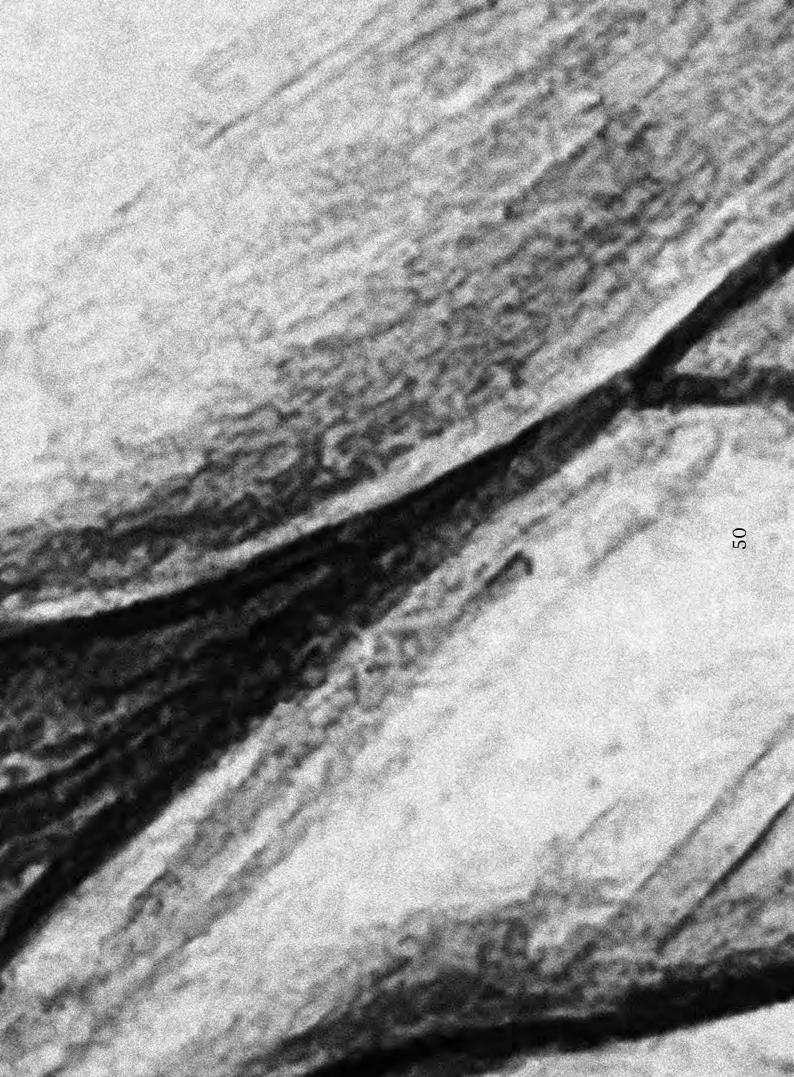

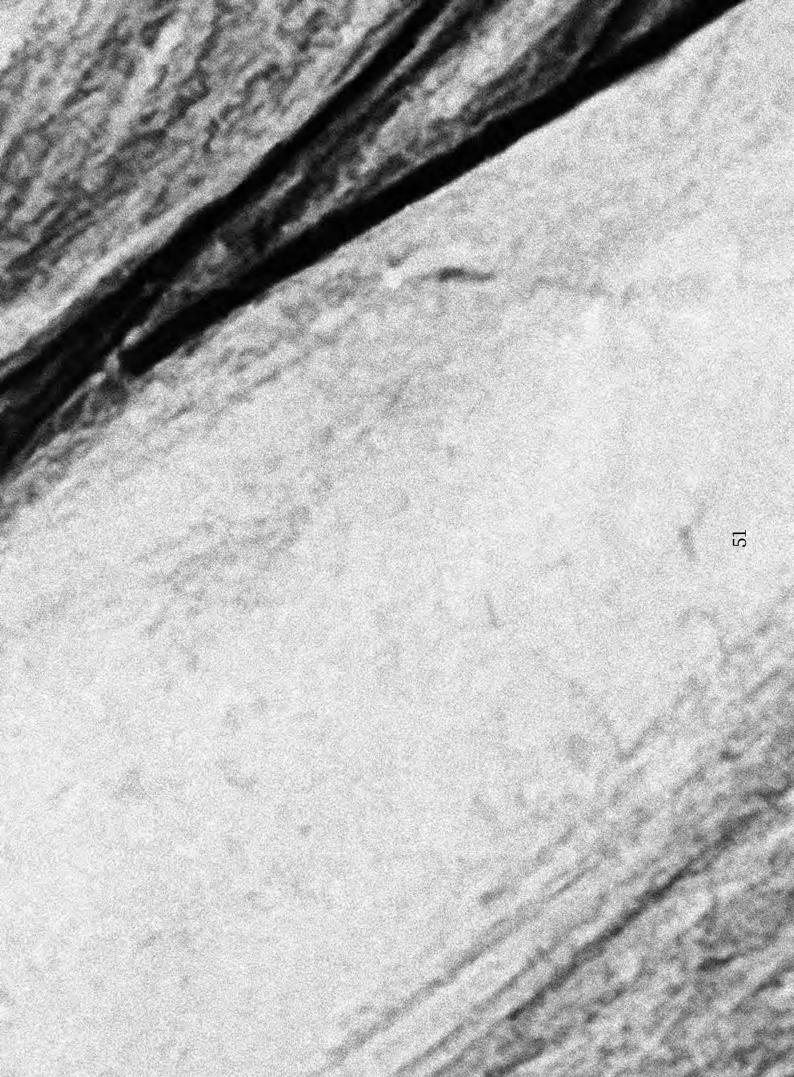

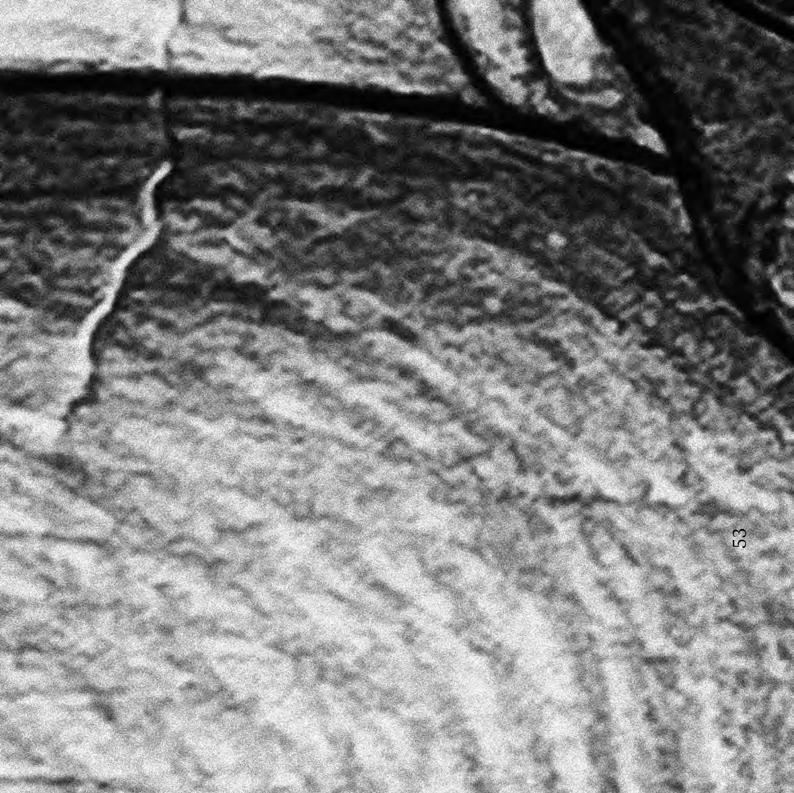

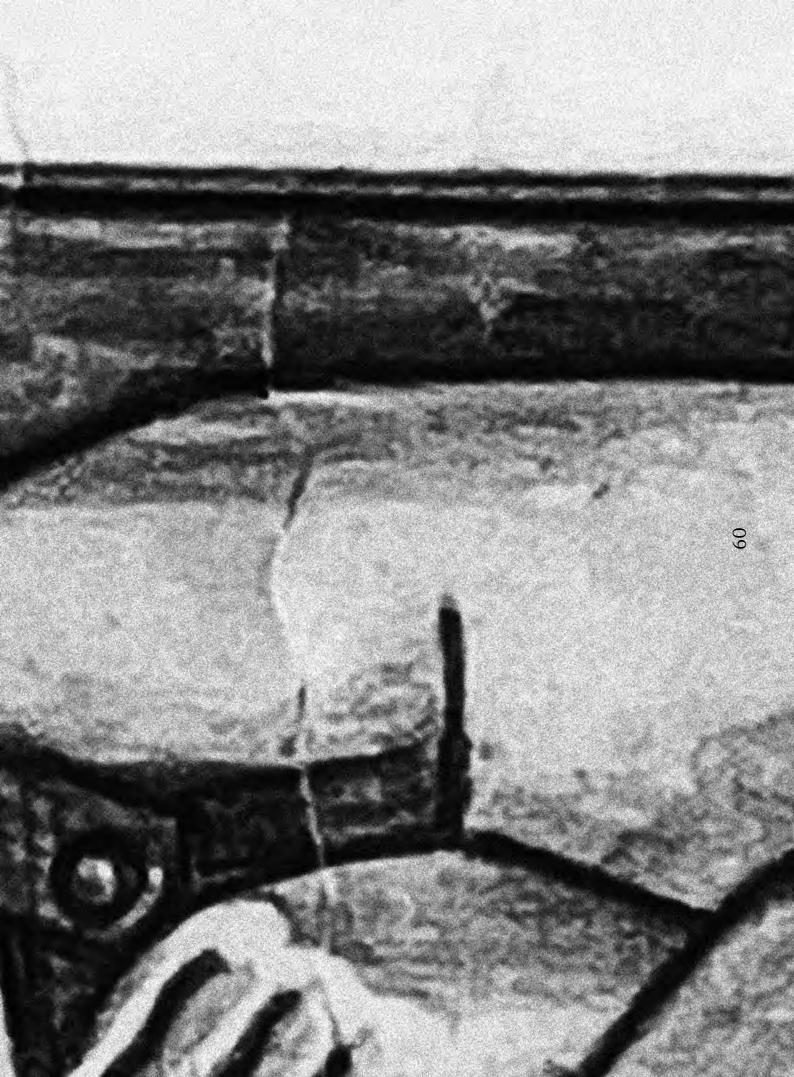

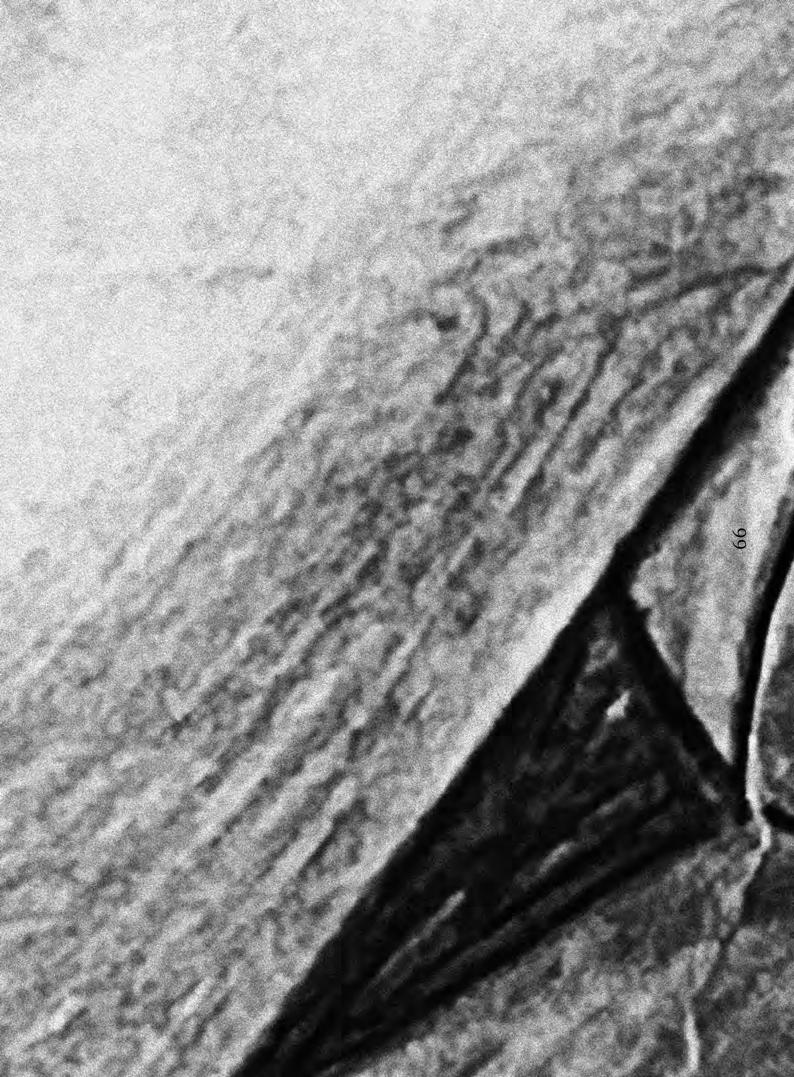

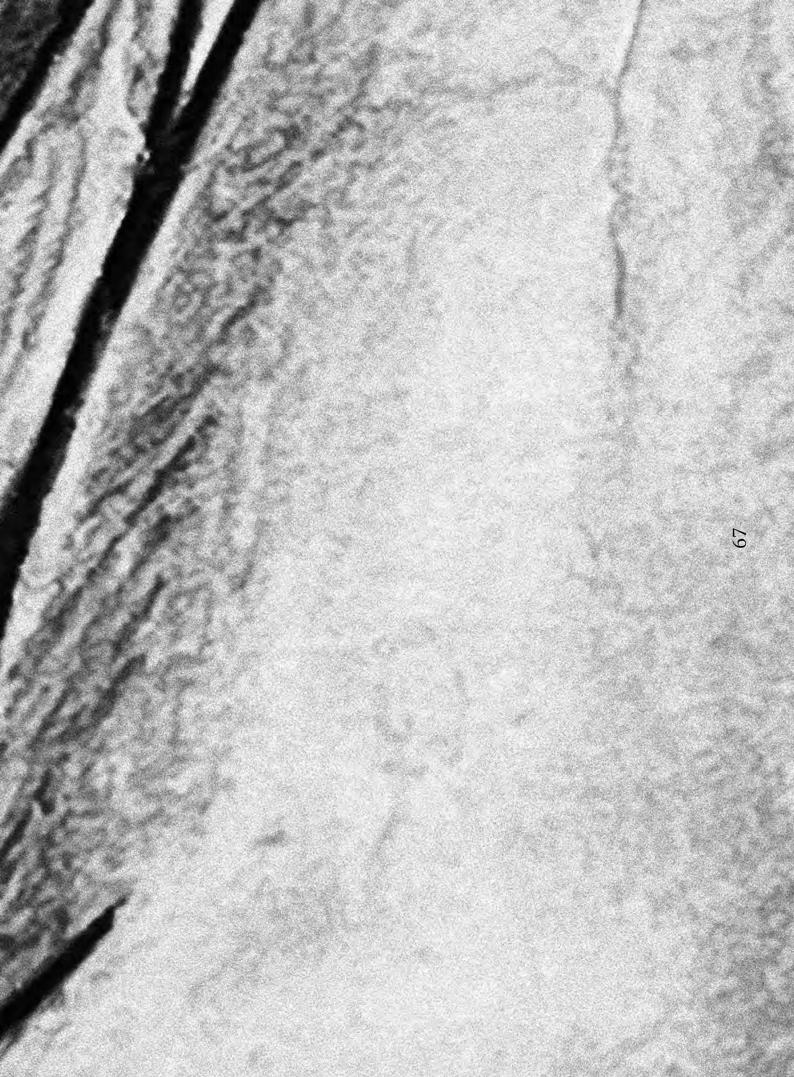

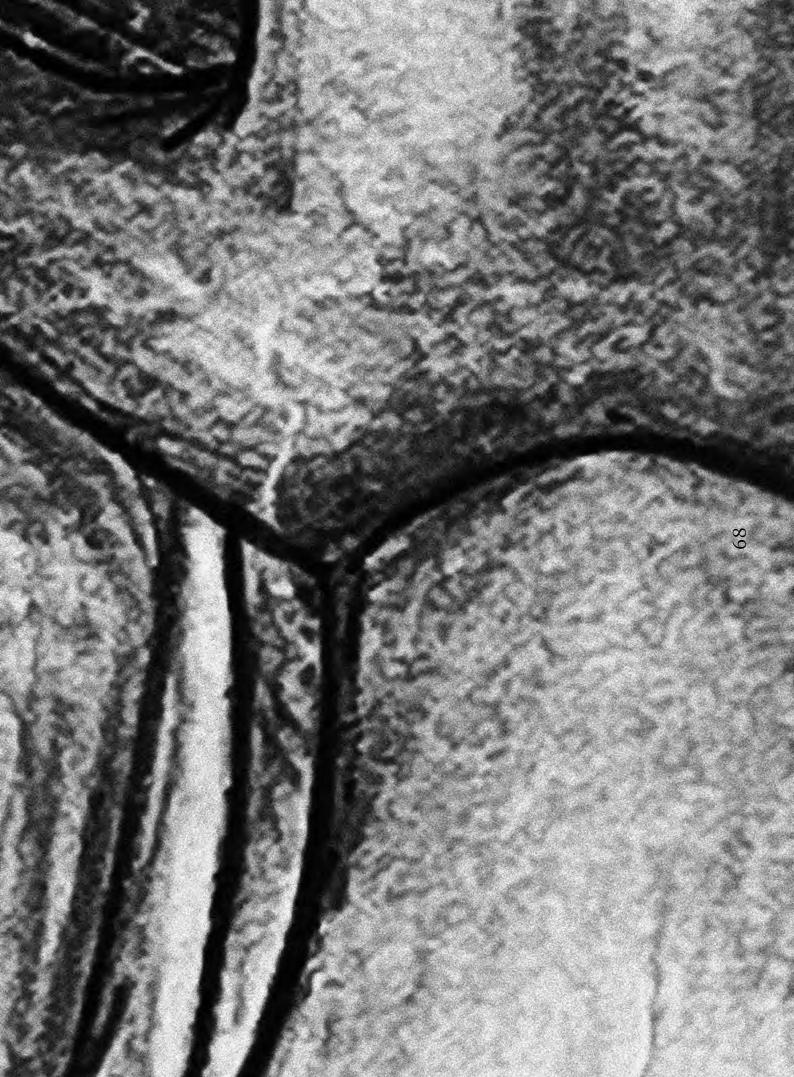

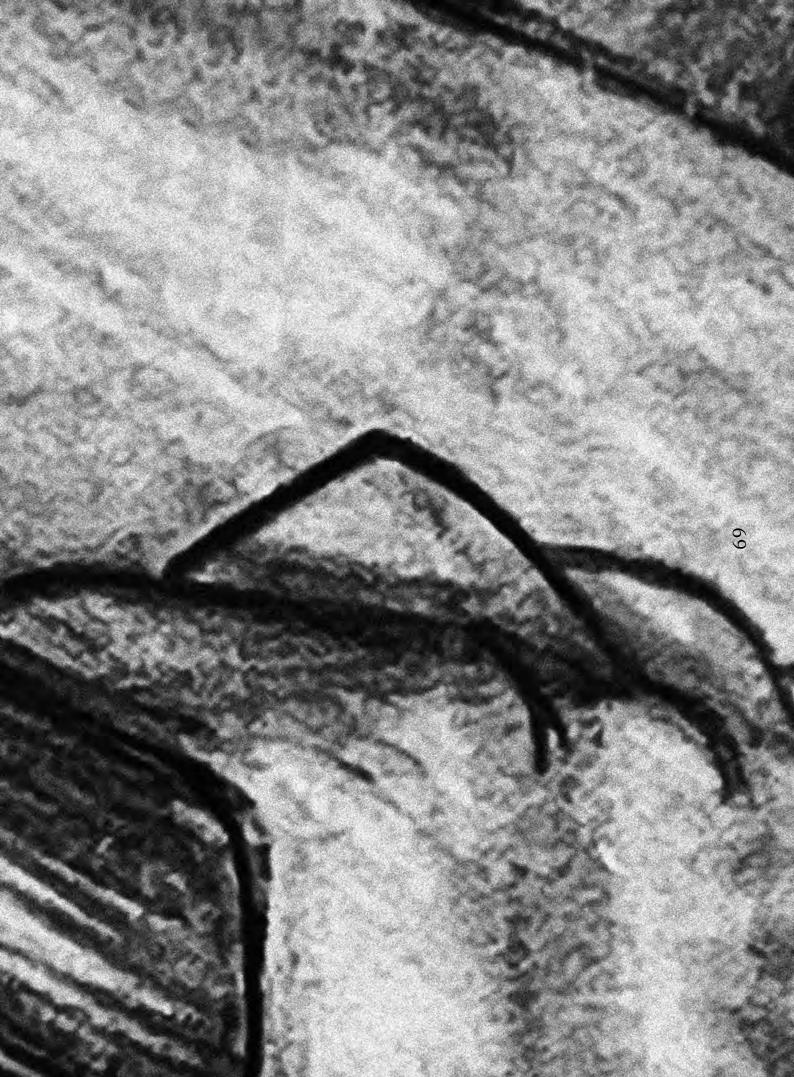

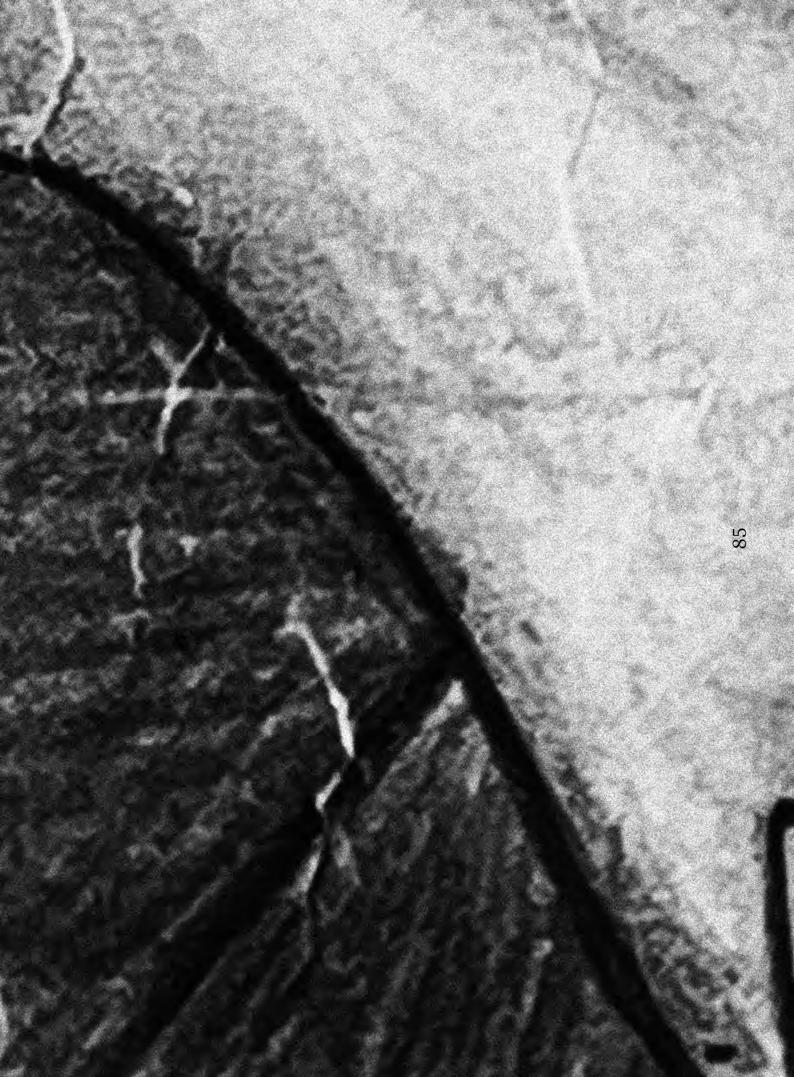

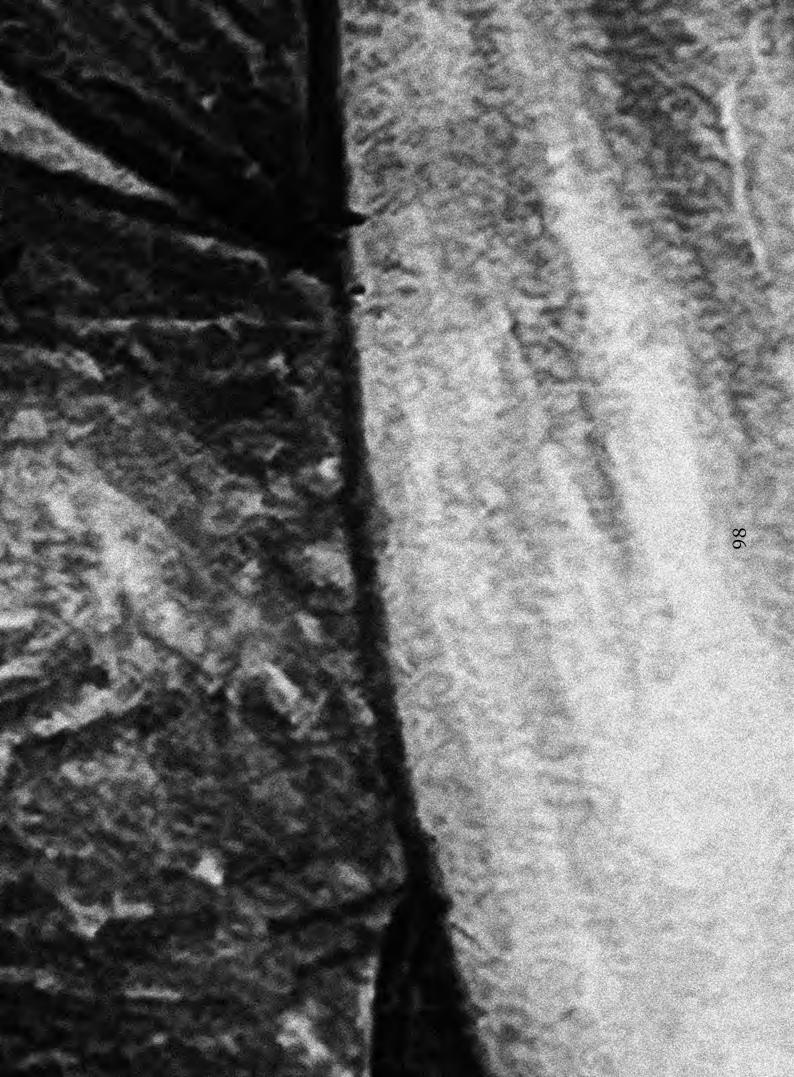

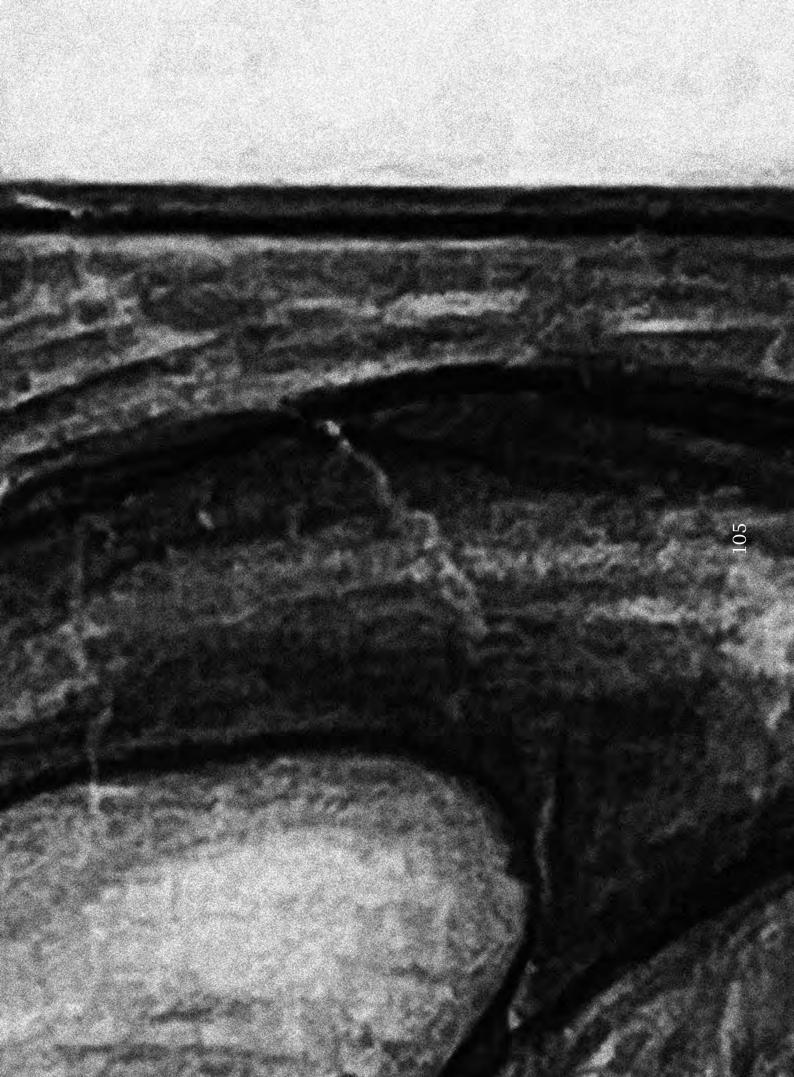

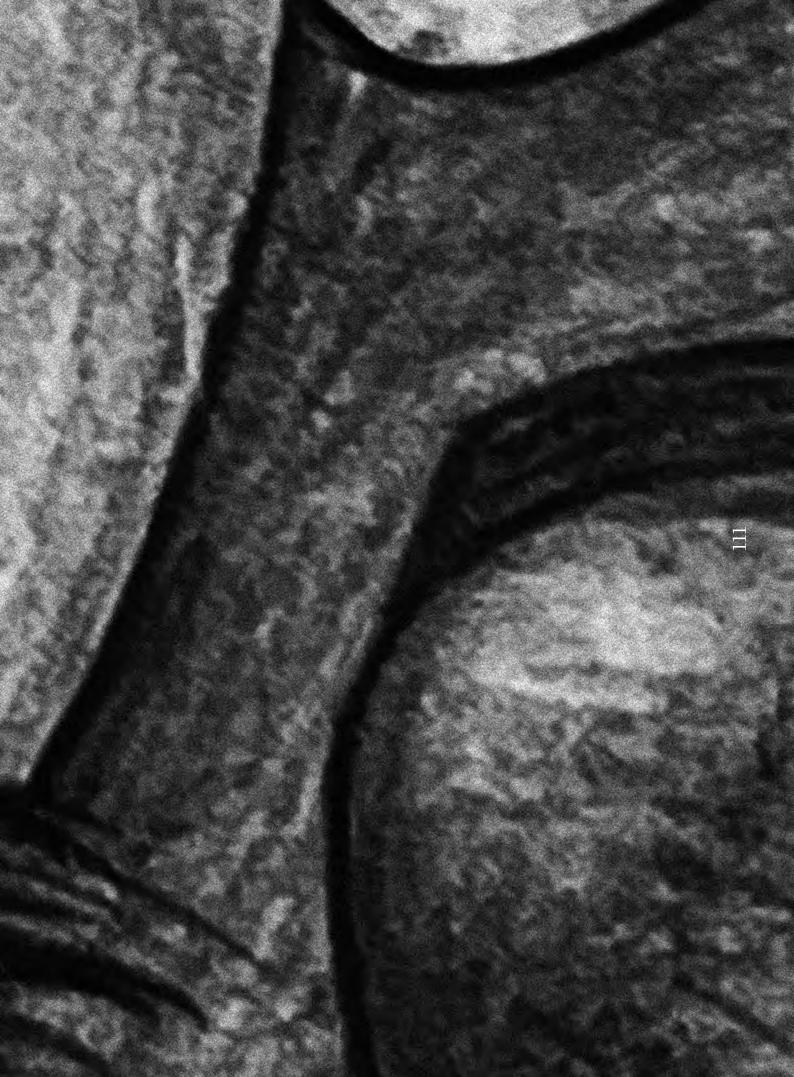

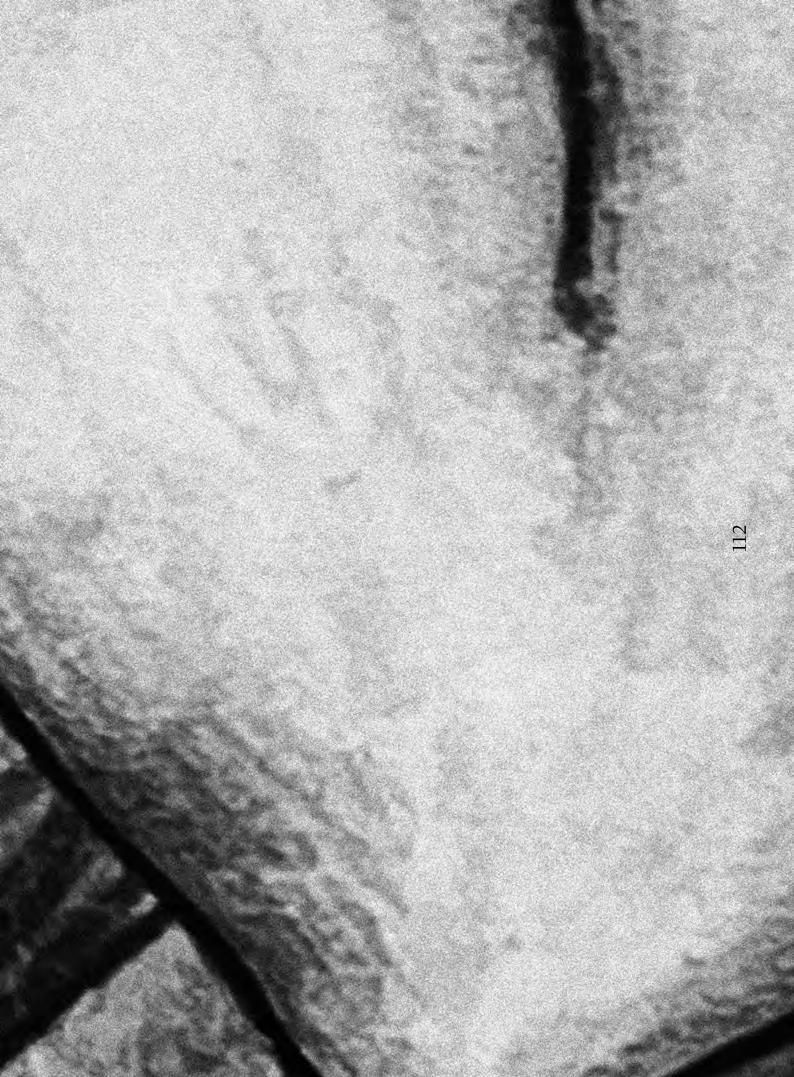

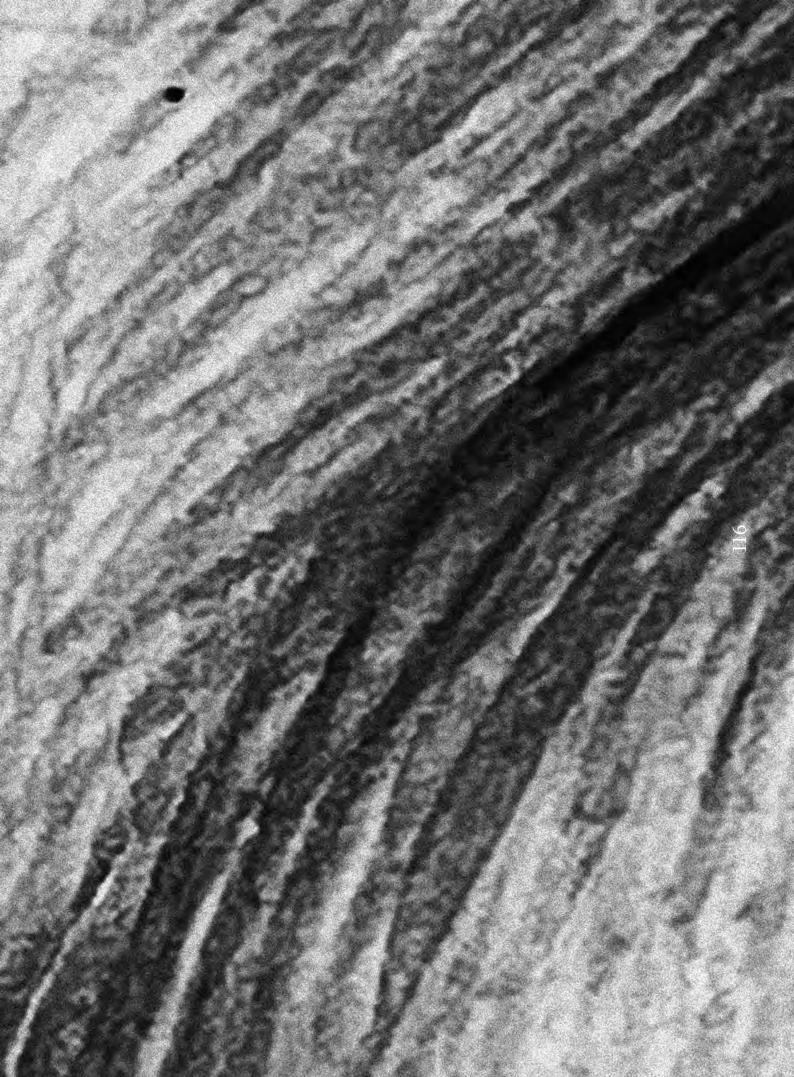

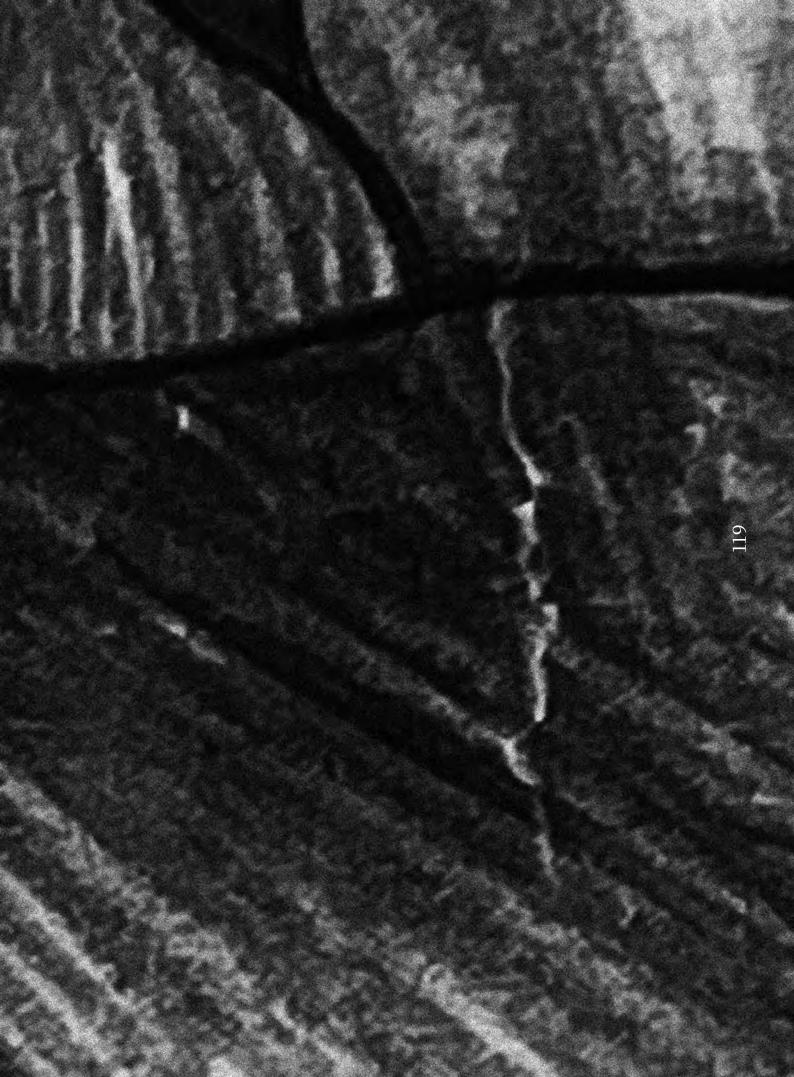

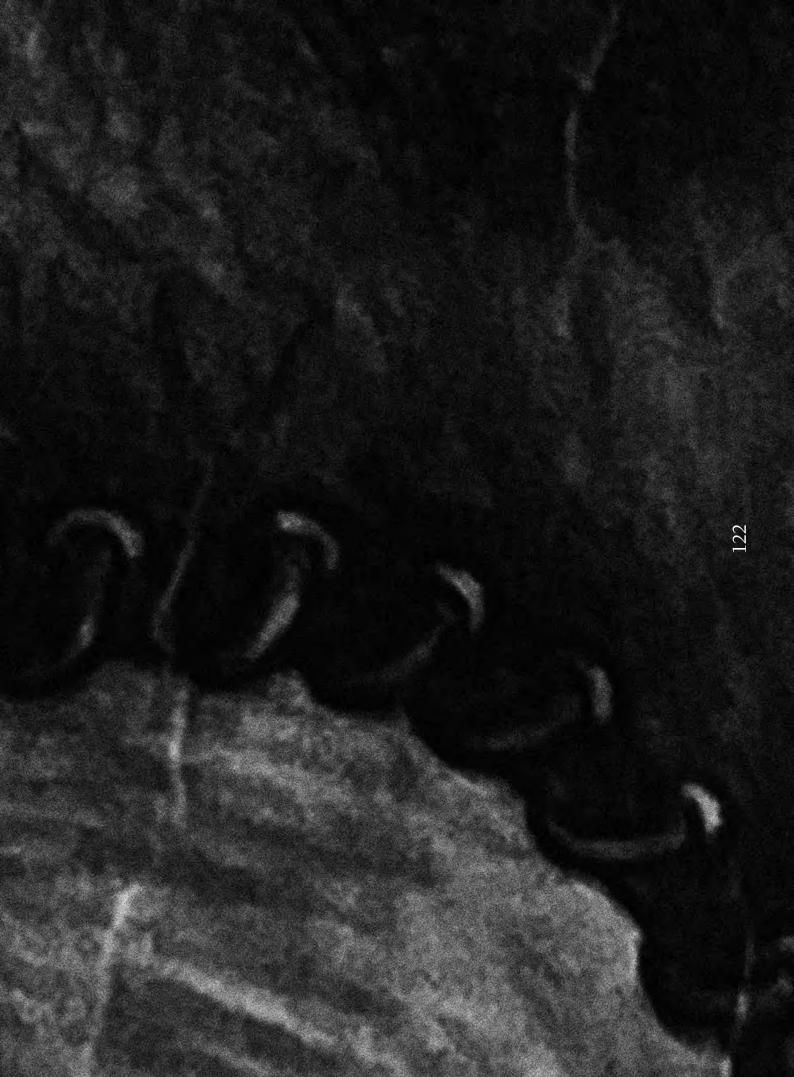

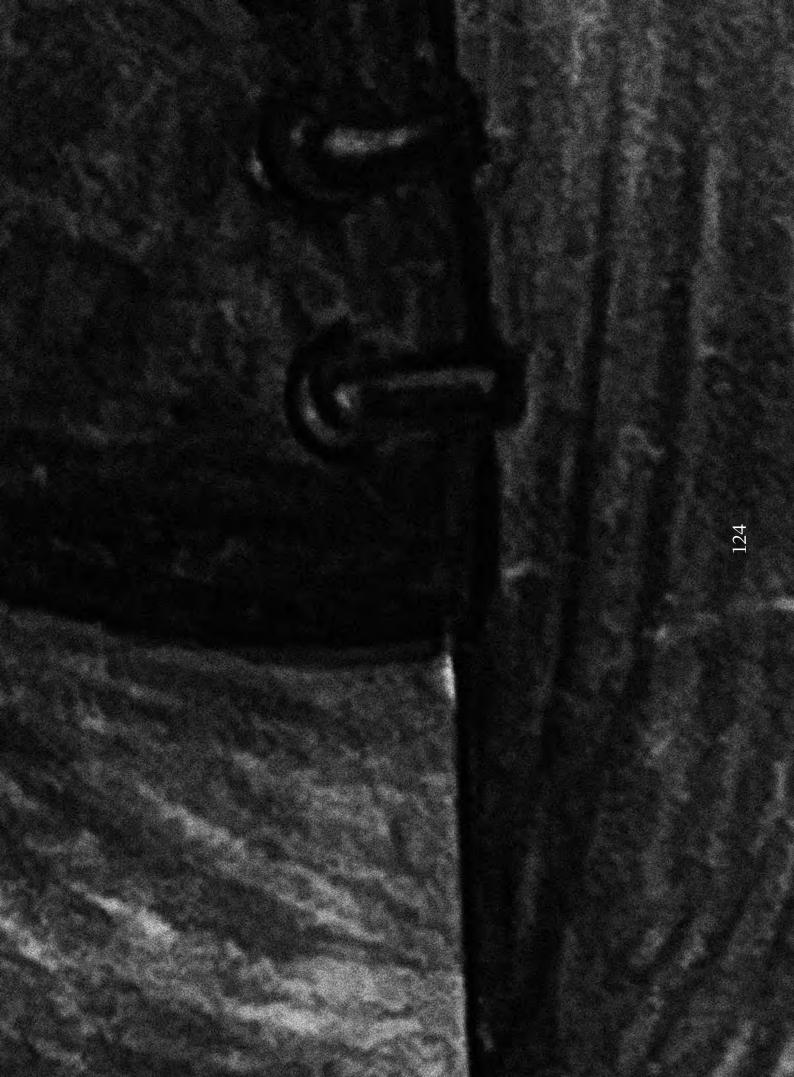

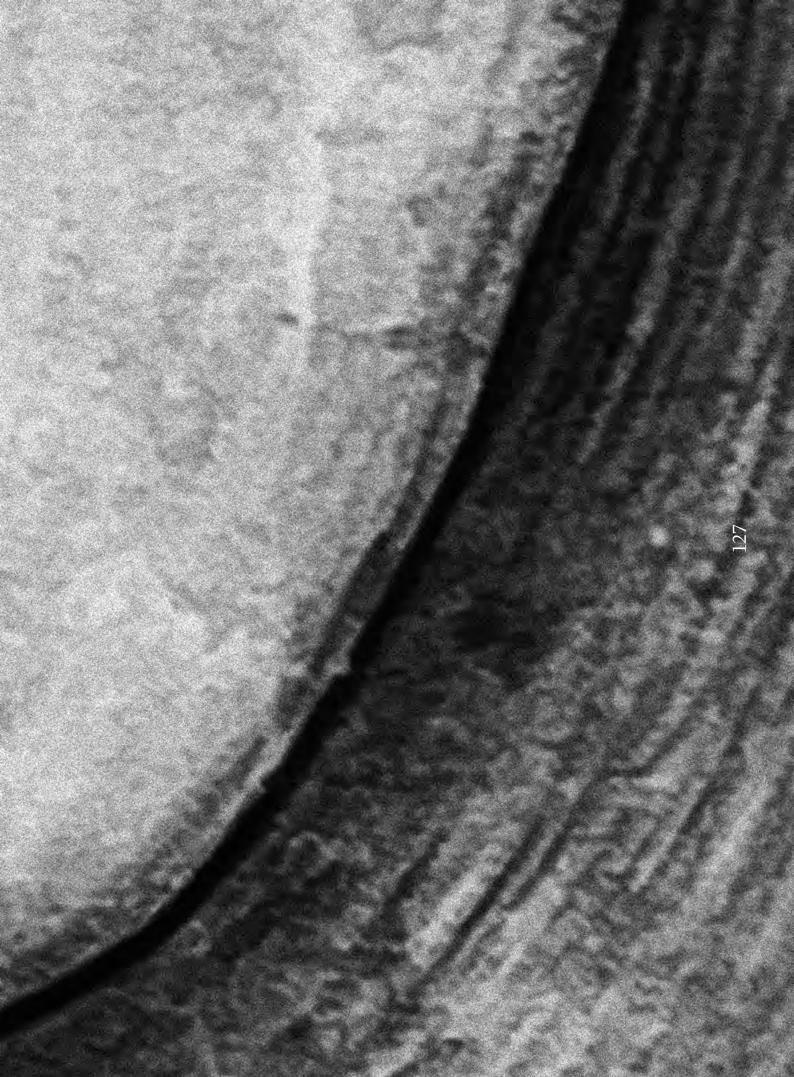

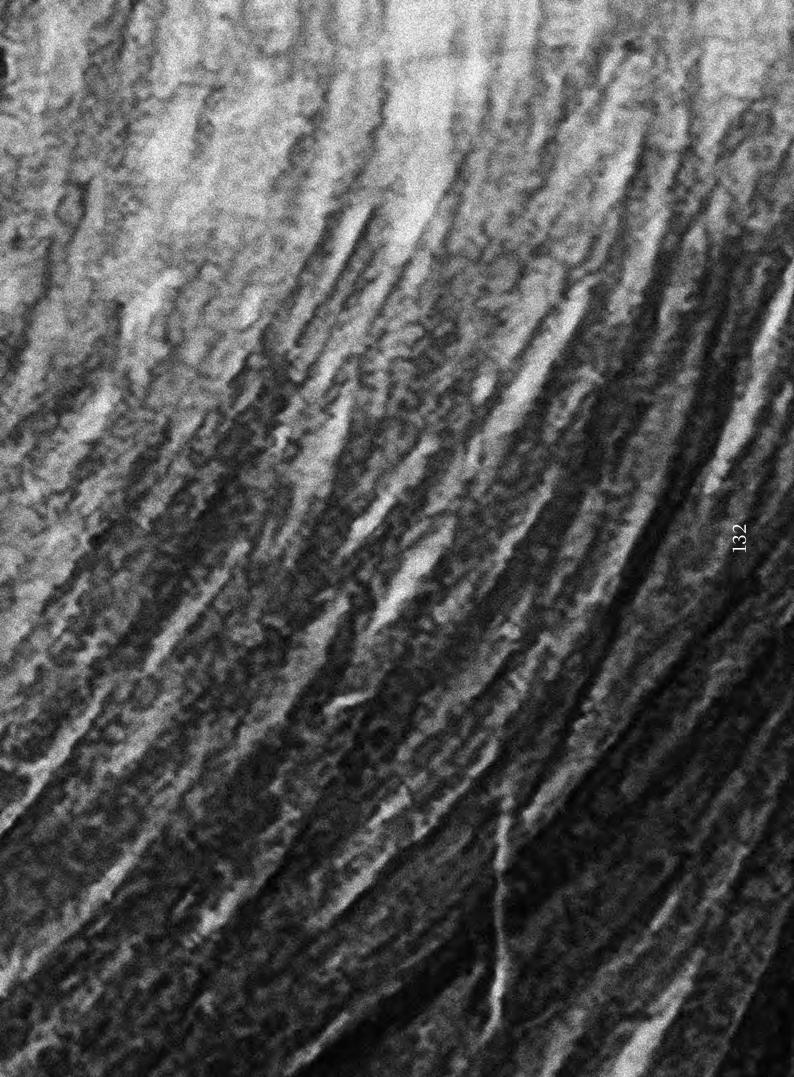

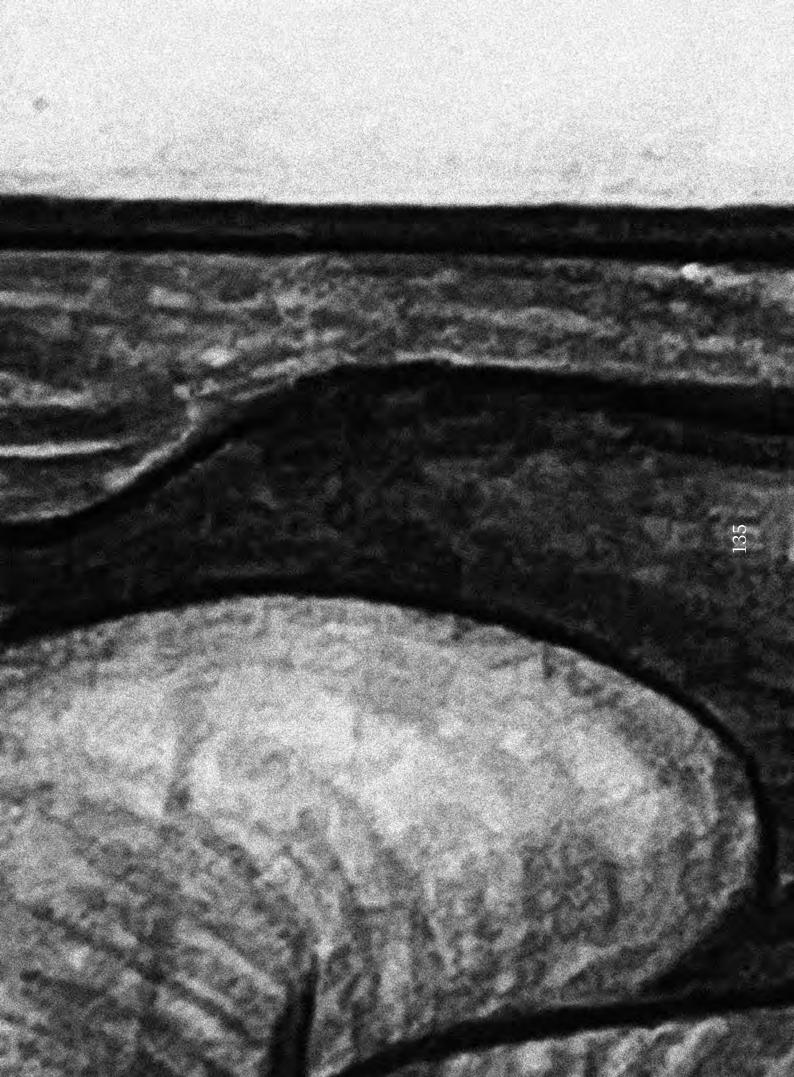

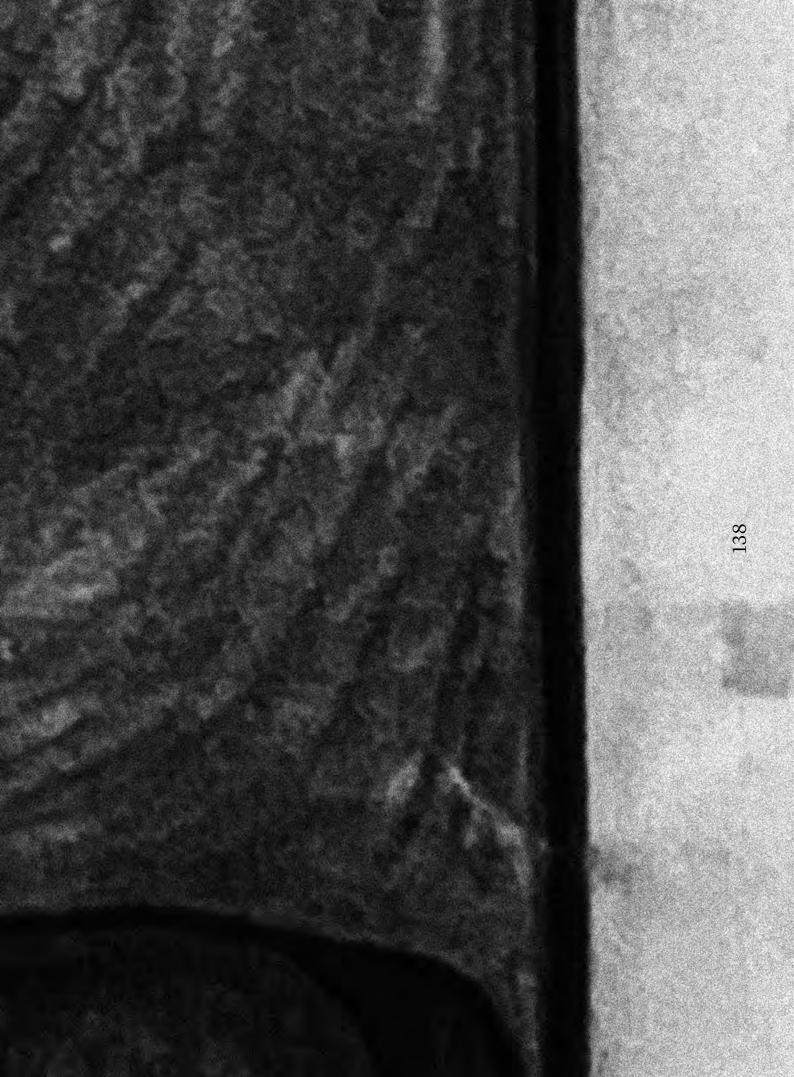

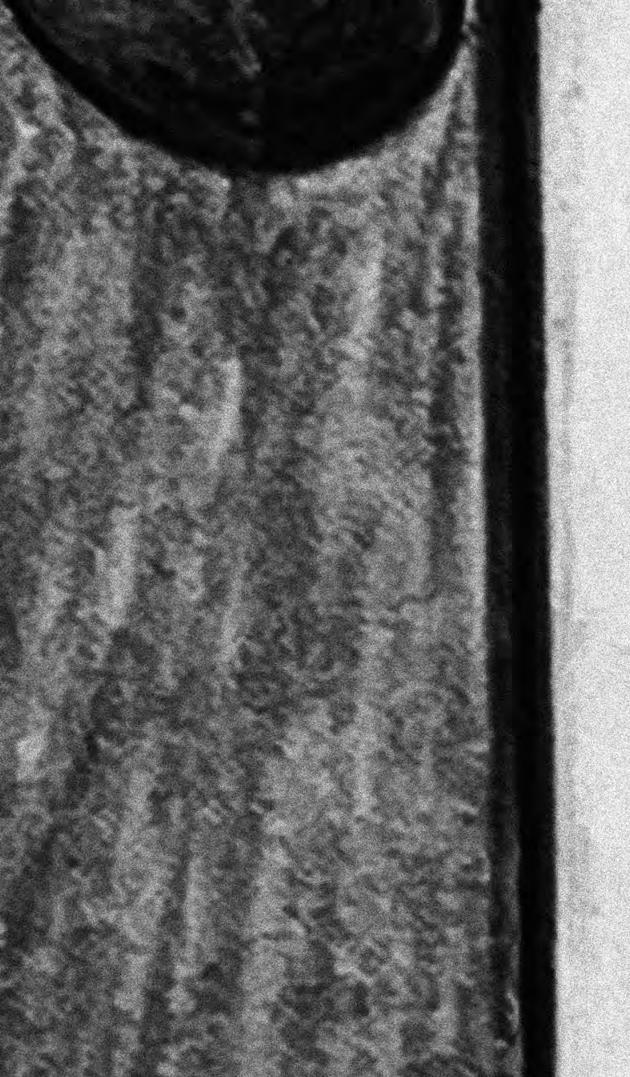

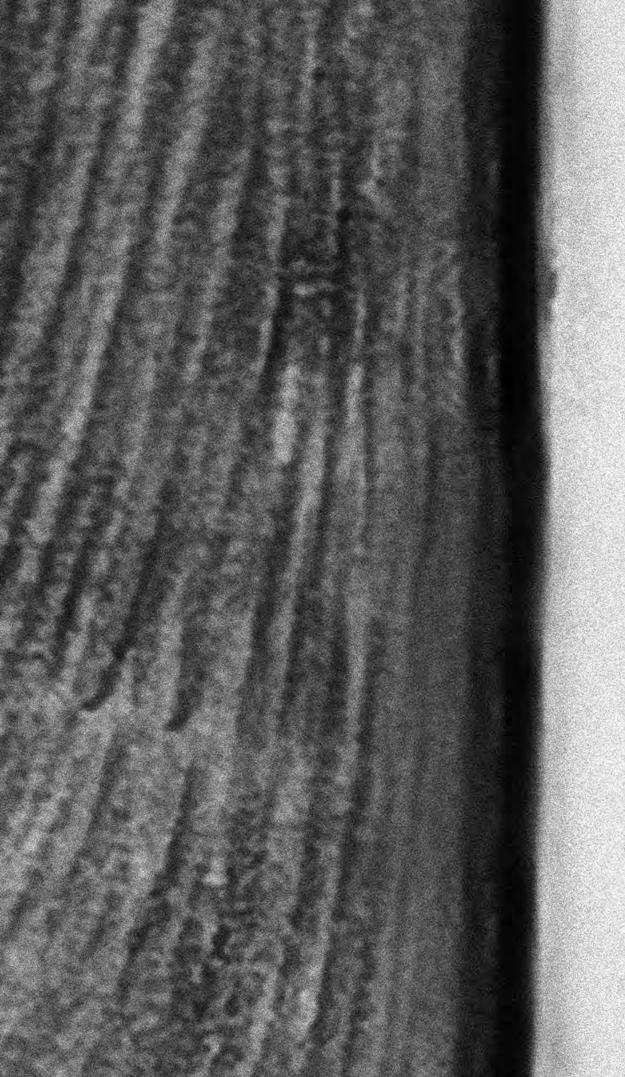

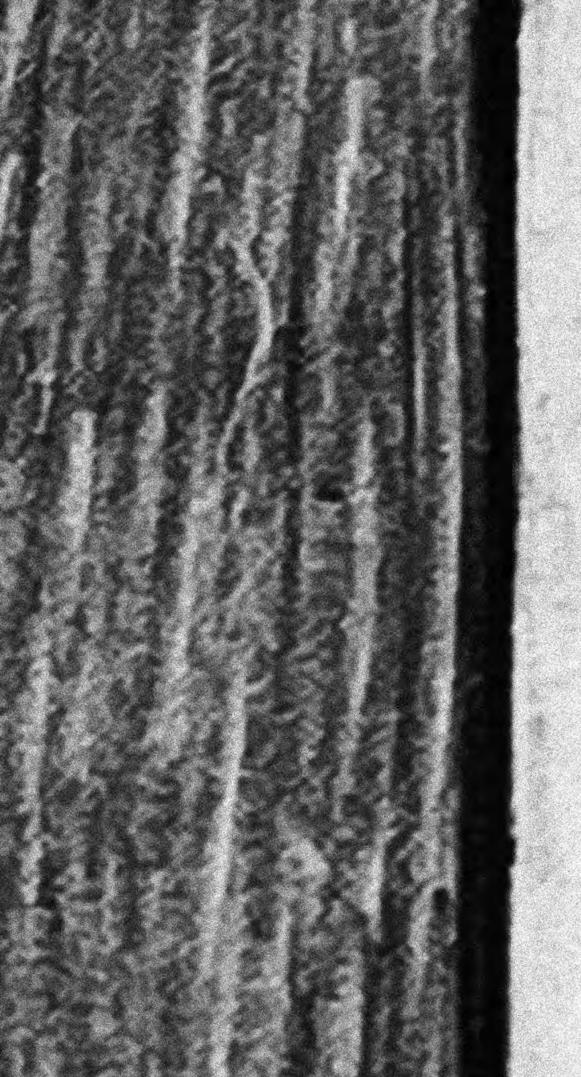

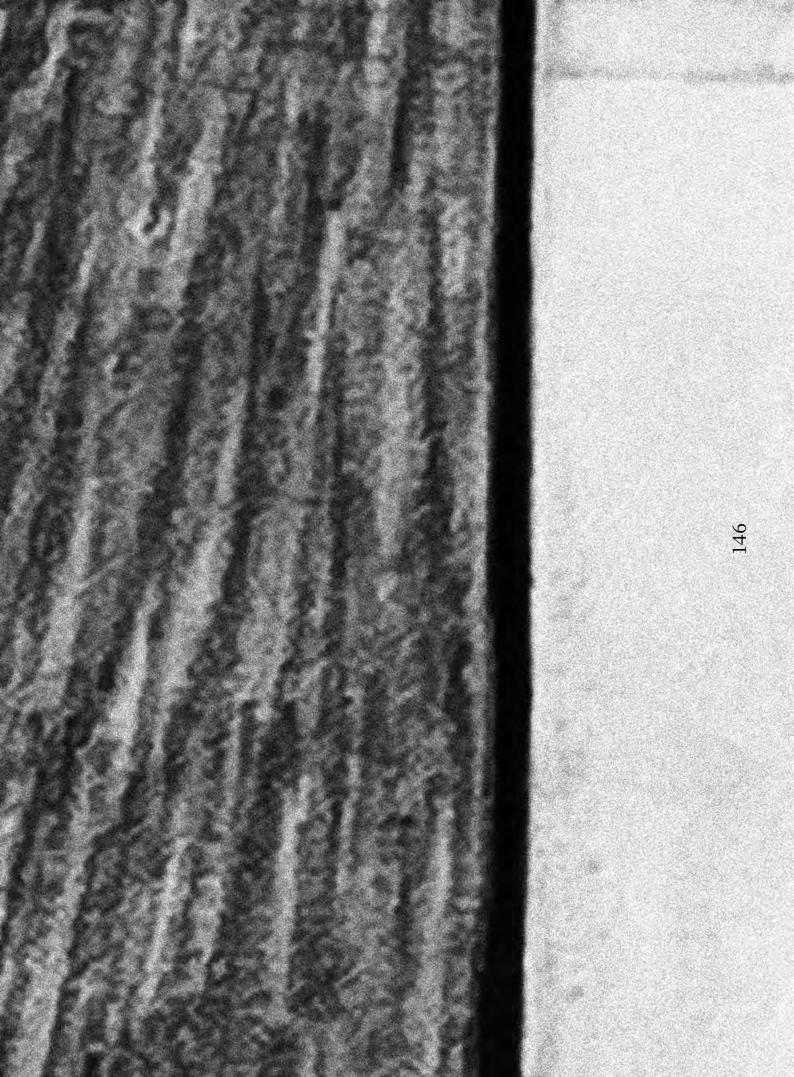

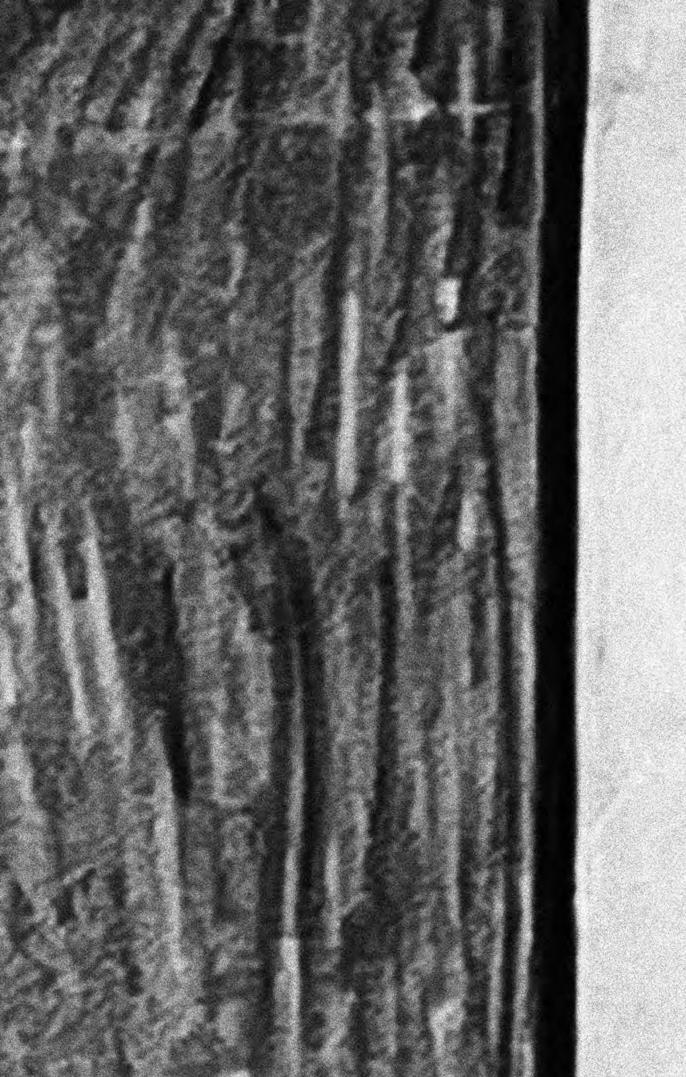

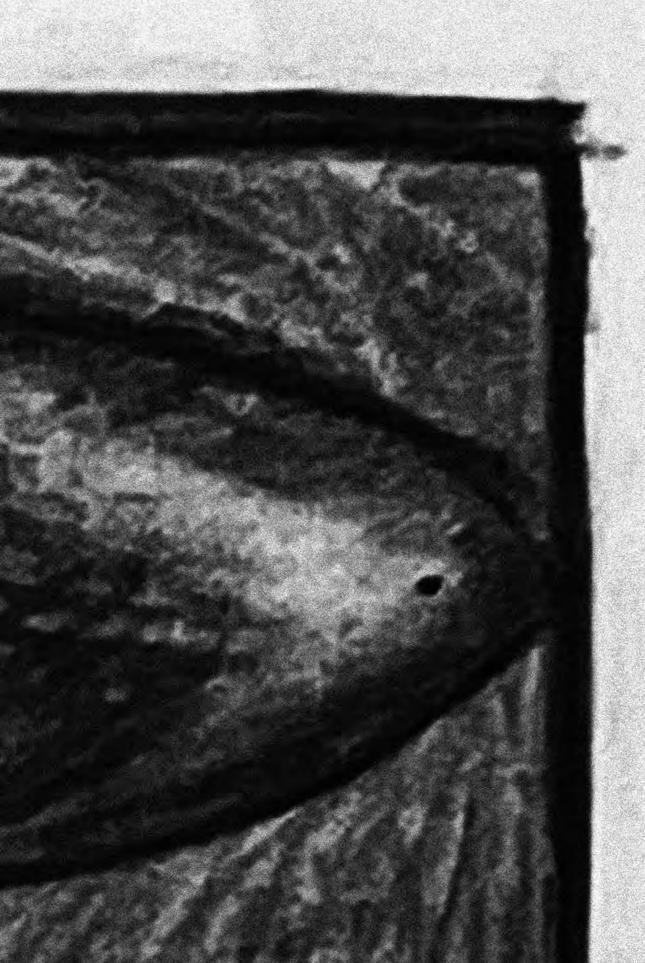

Este libro contiene 150 fotocopias en blanco y negro de 21 x 28,5 cm cada una. Reproduce el boceto para la realización del mural *Atentado a las maestras rurales* (1936) de la artista Aurora Reyes y está ubicado en el Centro Escolar Revolución de Ciudad de México. Para su elaboración se ha escalado la imagen del boceto original al tamaño real del mural (2,10 m de alto por 4,27 m de ancho) sobre una cuadrícula numerada de 15 filas por 10 columnas, que permite reproducir y desplegar el mural a escala 1:1.