

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

Formamos parte del equipo de igualdad del IES Salvador Victoria, un pequeño centro situado en la comarca del Jiloca dentro de la provincia de Teruel. A continuación, vamos a contar la experiencia educativa que desarrollamos en torno a una jornada reivindicativa, el 8 de Marzo.

Son muchas las circunstancias que confluyen en su germen y realización. Partimos de una carencia traducida en una necesidad, la de problematizar la ausencia de la mujer/mujeres (diversas) en los contenidos que impartimos dentro del aula, en los materiales educativos proporcionados por las editoriales, en nuestro currículum. En definitiva, la urgencia de seguir trabajando hacia la visibilización de mujeres que se conviertan en referentes de primer nivel y no en “referentes-anexo”.

Además, contábamos con un gran trabajo previo elaborado en el mes de marzo del curso 2019/20 por todos los grupos de la ESO cuya exposición pública quedó inconclusa como consecuencia de la situación sanitaria. ¿Qué hacer con todo este material? ¿Cómo darle su justa visibilidad? La solución surge en una de las reuniones del equipo de igualdad, una de esas sesiones en las que el intercambio de ideas, experiencias e impresiones se convierte en actividad frenética. Nos cansamos de repetir en el aula aquello de, *varias cabezas piensan mejor que una*, y continuamente lo vivenciamos.

Muchas personas antes que nosotras se han propuesto tanto evidenciar la relevancia histórica de las mujeres como transitar desde lo personal hasta lo público mostrando el producto de su investigación y, en este sentido, la obra “The dinner party” de la artista Judy Chicago resulta paradigmática dentro del arte feminista y especialmente inspiradora por sus características. “The dinner party” es una instalación realizada entre 1974 y 1979 en la que sentó a la mesa a 39 mujeres en cuyos platos presentó formas orgánicas vinculadas a los órganos sexuales femeninos, acompañadas de otros 999 nombres de mujeres inscritos en azulejos. Una obra de gran simbolismo con un objetivo central, explicitar la presencia obviada de mujeres notables, vinculado a otros mensajes como el cuestionamiento de la división sexual del trabajo (cuidados, hogar, cocina), la tergiversación de la Sagrada Cena, el cuestionamiento de la división entre artesanía y bellas artes a través de la utilización del

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

bordado y la cerámica, la referencia a las “brujas” medievales o dar una imagen de lo femenino alejada de estereotipos que nos cosifican.

Rápidamente surge la conexión entre el proyecto de Historia del Arte basado en la perspectiva de género (*Fuera de los libros de texto*) y las posibilidades que ofrece la Educación Plástica, Visual y Audiovisual. Ambas se convierten en nuestras materias matriz a partir de las que generar la emulación de esta obra y una necesaria revisión de la misma. Descubrimos mujeres de gran importancia a partir del conocimiento de una obra artística, de su artista como creadora y de la experiencia plástica personal.

El resultado es una planificación realizada desde la interdisciplinariedad y lo internivelar a través de un trabajo complementario elaborado por distintos grupos. Educación Plástica lo abordó en cuatro grupos de 1º y 2º de ESO con un total de 86 alumnos y alumnas entre los que se incluyen PAI y 1º de PMAR en un contexto de gran heterogeneidad. En Historia del Arte, optativa de 2º de Bachillerato, el condicionante principal fue la ratio reducida con la que se contaba para su desarrollo.

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

The Dinner Party is a permanent exhibit at the Elizabeth A. Sackler Center for Feminist Art at Brooklyn Museum. It comprises a massive ceremonial banquet, arranged on a triangular table with a total of thirty-nine place settings, each commemorating an important woman from history.

Objetivos:

- Realizar una aproximación a referentes femeninas en todos los ámbitos de conocimiento.
- Reconocer el carácter instrumental del lenguaje plástico, visual y audiovisual como medio de expresión en sí mismo, interrelacionado con otros lenguajes y áreas de conocimiento.
- A partir de la elección personal del alumnado de una técnica con la que abordar el retrato, planificar y reflexionar sobre el proceso de realización de proyectos y obras gráfico-plásticas partiendo de unos objetivos prefijados, y revisando y valorando, durante cada fase, el estado de su consecución.

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

- Conocer una obra paradigmática en la historia del arte a través del estudio de la artista feminista Judy Chicago.
- Desarrollar la creatividad como herramienta de aprendizaje pero también como instrumento eficaz de atención a la diversidad.
- Trabajar el tratamiento de la información tanto visual como textual a partir de la búsqueda en fuentes fiables, la comprensión de textos, su síntesis y expresión.
- Valorar la difusión de los resultados entre la comunidad educativa como parte de un aprendizaje significativo y útil.
- Cuestionar la división tradicional entre bellas artes y artesanía mediante la aproximación a otro tipo de manifestaciones artísticas que exceden la arquitectura, pintura y escultura.
- Valorar la cooperación y el diálogo como una herramienta eficaz en la consecución de objetivos y el uso de TIC como un medio útil para lograrlos.

Contenidos

Respecto a los contenidos trabajados desde la materia de Educación Plástica, Visual y Audiovisual tanto en 1º como en 2º de ESO son aquellos incluidos en el BLOQUE 1 relacionados con la expresión plástica. En concreto:

En 1º ESO:

- Recursos gráficos. Elementos de composición y organización.
- Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos. La textura.
- Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geométricas.
- Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage.
- Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.
- Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales.

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

En 2º de ESO:

- Elementos configurativos de los lenguajes visuales. Valores expresivos del punto, la línea y el plano Diferenciación entre grafismo y trazo de la línea. Relación figura-fondo. Formas naturales y artificiales.
- Recursos gráficos. Elementos de composición y organización.
- Sintaxis de la imagen. Esquemas de composición. Proporción, equilibrio y ritmo. Valoración de la relación entre composición y expresión. Elementos de relación: posición, dirección, espacio, gravedad...
- Teoría del color. Fundamentación física. Colores luz, colores pigmento. Propiedades y dimensiones. Relatividad del color. Círculo y escalas cromáticas Valores expresivos y psicológicos.
- La textura. Cualidades expresivas. Tipos de texturas con finalidad expresiva. Texturas orgánicas y geométricas. Expresividad de las formas a través de las texturas. Texturas visuales y táctiles.
- Representación de la figura humana: proporción y rasgos expresivos.
- Métodos creativos. Composiciones. Técnicas gráfico-plásticas secas y húmedas. Collage.
- Léxico propio de la materia a través de medios de expresión gráfico-plásticos.
- Limpieza, y conservación. Cuidado y buen uso de herramientas y materiales

En 2º de Bachillerato se trabajaron parte de los contenidos del BLOQUE 6: La universalización del arte desde la segunda mitad del siglo XX:

- Las artes plásticas de las segundas vanguardias a la posmodernidad.
- La combinación de lenguajes expresivos.

Recursos y materiales

Para su realización fue necesario material fungible variado: acetato, periódico, pegamento,

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

cinta de doble cara, masilla adhesiva para pared, cartulina morada, folios, platos de papel reciclado. Junto a otros materiales de expresión plástica como pintura acrílica, rotuladores, ceras y pinceles aunque la elección era abierta.

Además utilizamos equipos informáticos y conexión a internet dado que se recurrió tanto a Documentos Google como a Canva para la maquetación de la información seleccionada, ambas permiten el trabajo simultáneo colaborativo, así como bibliografía seleccionada. Por último, se necesita cualquier instrumento que nos sirva para grabar voz y su montaje junto a imágenes, en este caso se ha utilizado Clideo.

Desarrollo de la actividad.

“The dinner party” es una obra de arte con muchas potencialidades, revolucionaria en su momento y no exenta de polémica. La que suscitó entre los propios círculos feministas es uno de sus puntos fuertes dado que fue cuestionada por centrarse en modelos femeninos propios de Occidente dejando de lado otras categorías como la diversidad sexual o la etnia. Supone una magnífica oportunidad para analizar nuestros referentes y abrir un diálogo permanente en torno a la realización del proyecto: ¿Qué mujeres queremos incluir?, ¿vamos a construir un resultado lo suficientemente inclusivo? ¿a quiénes representamos y cómo lo hacemos? En definitiva, se trata de visitar desde un enfoque crítico e interseccional una obra paradigmática dentro del feminismo.

Además de utilizar un enfoque interdisciplinar e internivelar, la metodología empleada se basa en varios principios fundamentales. Se parte de una concepción del alumnado como agente activo fomentando su autonomía y la corresponsabilidad en la planificación y desarrollo del proyecto, de la necesidad de cooperación y el diálogo, del uso de distintas fuentes como herramienta de aprendizaje (TIC, bibliografía, la propia obra de arte) y de una mirada siempre atenta e interrogante hacia nuestro entorno subrayando nuestro potencial como motor de cambio social dado que los resultados trascienden los muros del aula

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

educando en valores propios de una democracia.

Una de las fortalezas de este pequeño proyecto, especialmente en los cursos de Educación Secundaria Obligatoria, es la utilización de la creatividad como llave hacia una adaptación real a la diversidad, permitiendo un trabajo totalmente personalizado y accesible para todo el alumnado. Nadie queda fuera.

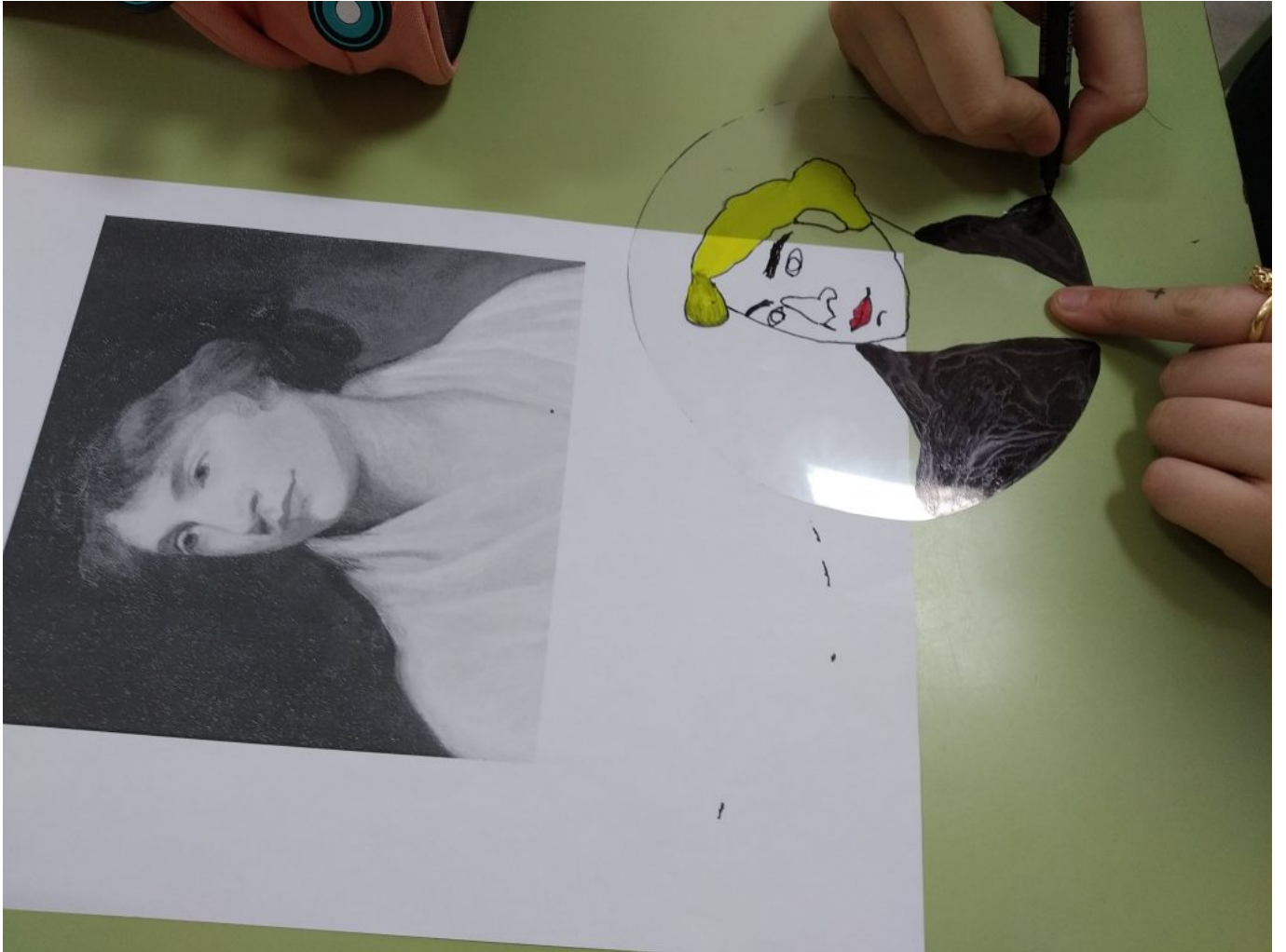
En la materia de Educación Plástica se emplearon seis sesiones distribuidas en dos semanas en cada uno de los grupos. Se organizaron en varias fases:

1º. Se realizó una selección previa a partir del trabajo realizado por todo el alumnado de la ESO durante el curso 2019/20. Durante una sesión de tutoría, cada grupo descubrió e investigó mujeres relevantes en diferentes ámbitos (una clase/un área) como la ciencia, la filosofía, la política, la música o la literatura, rellenando una ficha patrón.

2º. A partir de este repertorio, cada alumno y alumna de 1º y 2º de ESO eligió la mujer sobre la que realizar la obra artística. Era necesaria una investigación sobre los datos más significativos de su biografía a través de la búsqueda en la red. Posteriormente los resultados fueron expuestos en clase iniciándose un diálogo a través de una pequeña presentación con imágenes de todas ellas.

3º. La profesora aborda diferentes formas de enfrentarse a un retrato. Pasamos al momento de la planificación personal del proyecto a través de la prueba y experimentación. El alumnado gozó de libertad eligiendo la técnica a partir de una simple línea de contorno del rostro, elección condicionada por el empleo de acetato como material base superpuesto a un plato de papel. El resultado fue el uso de una técnica mixta en la que se usaron recursos tan variados como la pintura acrílica, rotuladores o la mezcla de materiales a través del collage.

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

Proceso creativo

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

Resultados finales

El alumnado de 2º de Bachillerato fue el encargado de desentrañar el significado de una obra de gran simbolismo. Para ello utilizó dos sesiones:

En la primera se realizó un reparto de contenidos sobre los que extraer información a partir de fuentes bibliográficas: biografía, explicación formal de la obra, simbolismo y contexto. La síntesis personal se redactó simultáneamente en un único texto a través de Documentos Google.

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

En la segunda se procedió a la maquetación de la información preparándola para acompañar el producto final expuesto en las paredes del centro. Para ello se utilizó la página gratuita Canva en la que se pueden formar equipos de trabajo.

Finalmente se procedió a grabar un audio en el que el alumnado narró esta información, reproducido en todo el centro durante uno de los descansos entre clase y clase, proyectado a posteriori en la pantalla del hall y disponible en Youtube.

El resultado, una obra artística colectiva espectacular en la que 89 mujeres diversas nos acogen, reivindican su espacio y nos observan desde las paredes de nuestro centro.

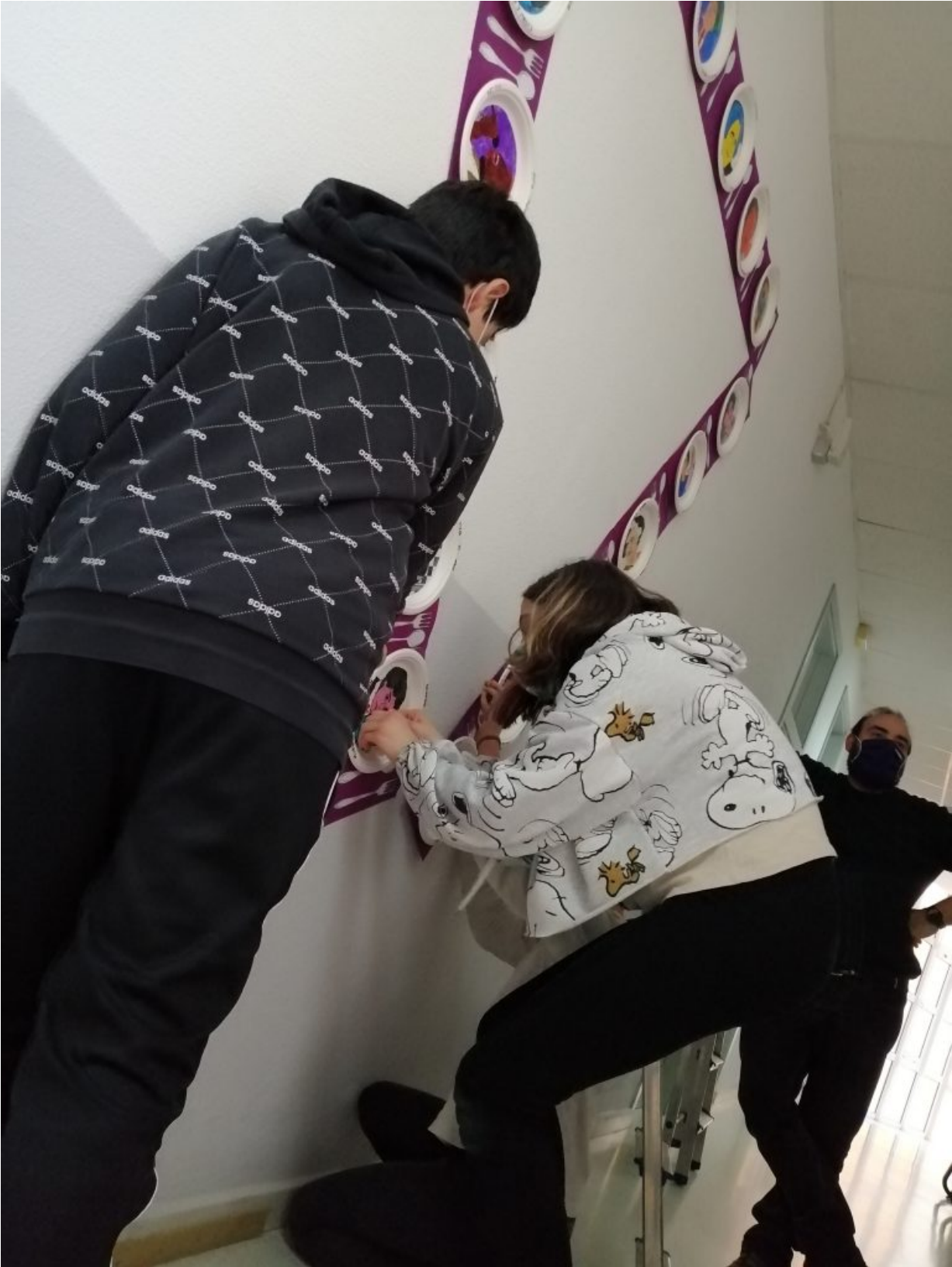
Proceso en bachillerato

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

Montaje

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

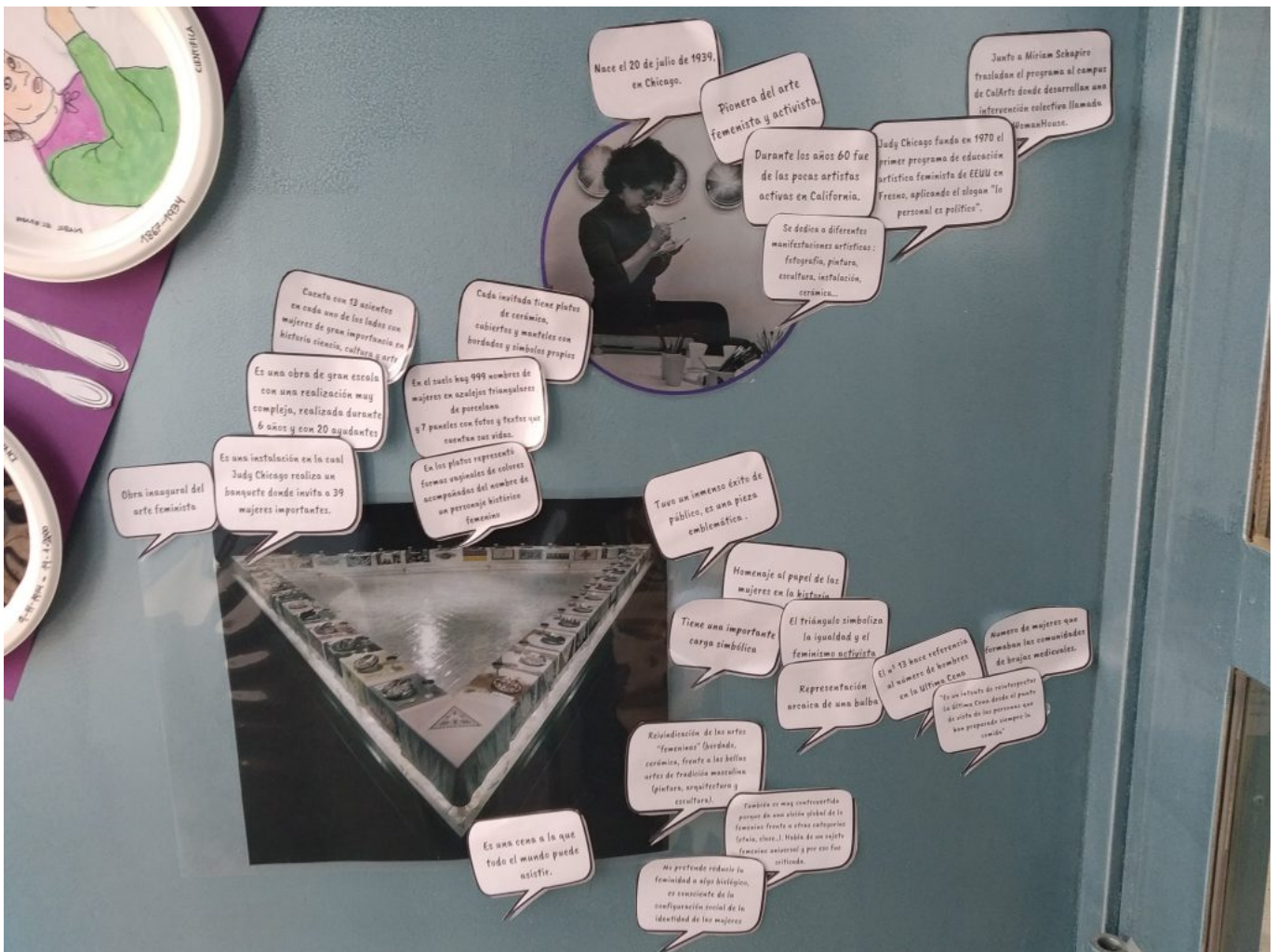
“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista Judy Chicago

Aspecto final del proyecto

Bibliografía

Chadick, W. (1999): *Mujer, arte y sociedad*. Barcelona: Ediciones Destino
Mayayo, P. (2015): *Historias de mujeres, historias del arte*. Madrid: Ensayos Arte Cátedra

Yolanda Nuño Morales

Ruth Castillo Roses

“The Dinner Party»: Una particular revisión de la obra de la artista
Judy Chicago

Juan Manuel Enguídamos Jávega

Sandra Lizano Grañena

Berta Peñasco Casinos

IES Salvador Victoria (Monreal)