

El museo se acerca a los más jóvenes. Análisis del Proyecto Educativo con Escuelas desarrollado en la Fundación Serralves de Oporto durante el periodo 2009-2010

The museum closer to children. Analysis of the Education Project in Schools developed in the Serralves Foundation of Oporto during the period 2009-2010

Antonio García López. *Universidad de Murcia. antoniog@um.es*

Resumen: El presente trabajo pretende adentrarse en las políticas desarrolladas por determinadas instituciones museísticas a la hora de estimular y aproximar la cultura contemporánea a los intereses de diferentes públicos, entre ellos los más jóvenes. De este modo el contacto con los niveles educativos más básicos se hace necesario e ineludible de cara a establecer cada vez con mayor intensidad una relación cómplice y al mismo tiempo dinámica entre los museos y las escuelas. Dentro de este contexto, nos a parecido oportuno estudiar el modelo de Proyectos con Escuelas desarrollado por la Fundación Serralves en la ciudad de Oporto, y establecer comparaciones con otros modelos como los Talleres Didácticos ofertados por el IVAM.

Palabras clave: museos, escuela, didáctica, arte contemporáneo, programaciones

Abstract: This work aims to go deeper into the policies developed by some museums when they want to stimulate and create interest in and bring closer contemporary culture to the interests of different audiences, including young people. Thus, contact with the most basic education levels becomes necessary and unavoidable to increasingly bond a complicity and dynamic relationship between museums and schools. In this context, we believe it is appropriate to study the model of Project in Schools developed in the Serralves Foundation in the city of Oporto and to draw comparisons with other models like the teaching Workshops offered by the IVAM.

Key words: museums, school, didactic, contemporary art, programmings

Pensamos que el museo debe de considerar cada vez con más rigor sus actividades educativas como fórmulas propias de una institución dinámica y moderna en las que sea posible la práctica artística como una forma de transmitir conocimiento. Del mismo modo, creemos que dicha práctica artística asociada a los servicios educativos de los museos, puede considerar la exhibición final de los trabajos como parte de esa experiencia vinculada al aprendizaje a partir de la práctica. En ese sentido, y a raíz de una estancia realizada el pasado mes de mayo en la Faculdade de Bellas Artes D'Oporto, tuvimos la ocasión de visitar una exposición en la Fundación Serralves titulada "Máquinas". Dicha muestra resultaba de una actividad educativa de carácter anual vinculada a los *Projectos com Escolas* promovidos desde el Servicio Educativo de la Fundación Serralves. Durante un año lectivo, concretamente desde el 1 de octubre del 2009 hasta el 12 de septiembre del 2010, se realizaron en la Fundación Serralves un conjunto de actividades y seminarios que aglutinaban diversas temáticas: arte, ciencia, tecnología, sostenibilidad. Dinamizando la colaboración entre artistas, científicos, educadores y alumnos. Finalmente, entre el 18 de mayo y el 13 de septiembre del 2010, una selección de los mejores trabajos fue mostrada en una de las principales Salas de la Fundación Serralves, estableciendo un diálogo con artistas de renombre como Dara Birnbaum. El gran nivel, tanto artístico como educativo de la propuesta, nos llevó a considerar las posibilidades que ofrece este modelo de proyecto educativo basado en la muestra y exhibición final de los resultados alcanzados. Las obras mostradas pertenecían a más de 40 centros educativos de diversas zonas de Portugal y de muy diversos niveles educativos (desde preescolar hasta las enseñanzas secundarias). La exposición invitaba al público, por un lado, al disfrute de las máquinas realizadas por los más jóvenes, y por otro, a conocer la parte menos visible de un proceso de trabajo que desea crear una plataforma de discusión y punto de partida para futuros proyectos a desarrollar entre el museo y la escuela.

Como primera observación contemplamos que la presentación en público de los resultados alcanzados en los proyectos anuales con escuelas, exige por parte del museo y de las escuelas, una coordinación y planificación alejada de las típicas visitas de carácter puntual. Esta planificación manifiesta una forma de concebir las actividades del Servicio Educativo del Museo, como proyectos a largo plazo que abarcan cuestiones artísticas de carácter global. Otro aspecto destacable, reside en el hecho de que los *Projectos com Escolas* mantienen una continuidad en el tiempo (Victorino y Leire, 2009). Así en la edición 2008-2009 titulada *Livros à solta* se propuso una reflexión sobre el concepto del libro de artista y la experimentación a partir de este soporte. En la edición actual 2010-2011, el tema elegido ha sido la ciudad, *Cidade*. En la presente edición (comprendida entre 13 de septiembre y el 30 de julio de 2011) observamos como las fechas han sido ligeramente adelantadas, con la intención de dar mayor difusión a los proyectos y facilitar la posterior inscripción de las escuelas interesadas. En cuanto al esquema de los proyectos anuales, todos mantienen la siguiente estructura:

- Presentación de los proyectos a las escuelas: septiembre-octubre.

- Inscripción de las Escuelas interesadas en el proyecto: noviembre-diciembre.
- Seminario (educadores-profesores. principios de enero.
- Acciones de Formación y Talleres (educadores y profesores. enero-abril.
- Talleres temáticos (alumnos desde preescolar hasta secundaria. enero-abril.
- Visitas y cursos: enero-abril.
- Entrega de trabajos: abril.
- Exposición final en Serralves: mayo-septiembre.

Consideramos que los proyectos con plazos de tiempo lo suficientemente largos, ayudan a los alumnos a asimilar en profundidad los procesos de trabajo mostrados en las distintas visitas al museo. Con ello, se consigue optimizar las ventajas del aprendizaje a través de la práctica del taller y alejarse de ese aspecto siempre resultón pero relativamente poco eficaz de la imitación o la copia como fórmula lúdica adoptada en la mayor parte de los talleres didácticos asociados a visitas cortas. Por otra parte, alabamos la importancia otorgada a la exposición final de los *Projetos com Escolas* en la Fundación Serralves, y su interpretación como recurso de enseñanza-aprendizaje. En ese sentido, a continuación enunciamos literalmente los aspectos destacados por la propia Fundación respecto a dicha fórmula expositiva.

- a. Revela un año de proyectos en colaboración.
- b. Pone de relieve la variedad de motivaciones y procesos de trabajo.
- c. La producción creativa se ha realizado en la escuela, partiendo de los principios del taller donde se aprende haciendo.
- d. Todas las escuelas participantes adoptan un tema común como punto de partida para ser desarrollado de modo colectivo.
- e. La exposición final representa a todas las escuelas participantes.
- f. Los trabajos recibidos para la exposición final pueden ser objeto de selección. A los estudiantes se les informa previamente de este hecho.

No debemos olvidar que los escolares que visitan hoy el museo, si obtienen una experiencia positiva, se convertirán en el público potencial del mañana. En ese sentido, consideramos ejemplar la actitud de la Fundación Serralves y su compromiso de cara a integrar totalmente el arte infantil y joven en sus salas sin ningún tipo de complejos. Quizás ese riesgo asumido en la Fundación Serralves enlace con los seguidores en Portugal del Dr. Joao Couto, Director del Museo Nacional de Arte

Antigua en los años 60, y que consideraba fundamental concentrar su interés en los más jóvenes dado que los adultos eran según él “una causa perdida” (Cabral, 1979). Otro antecedente aperturista lo podemos encontrar en el IMMA (Irish Museum of Modern Art) concretamente nos referimos a dos proyectos a largo plazo, *Truths* (Verdades Calladas) entre 1992 y 1996, y a *Once is Too Much* (Una vez es demasiado) en 1997. En ambos proyectos se contó con colectivos no artísticos, que trascendieron su papel de público y que fueron legitimados como creadores de obras de arte (O’Donoghue, 2005).

Una vez definidas las características de los proyectos anuales con escuelas de la Fundación Serralves, nos ha parecido oportuno estudiar otros modelos posibles de aproximación museística a los más jóvenes. Por una cuestión de cercanía, nos hemos detenido en “Los talleres didácticos del IVAM”, los cuales han perseguido como objetivo principal la idea de iniciar al público, en los procesos creativos vinculados a las obras expuestas periódicamente en el Museo.

En ese contexto nos parece ineludible la siguiente afirmación (Pérez, 1998)

“Los museos, por su parte han intentado aproximar el arte a la escuela a través de distintas actividades, entre las que destacan las visitas comentadas y las guías y talleres didácticos. Aunque, en principio, cualquier procedimiento puede resultar válido para reestablecer la comunicación entre arte-escuela, es necesario señalar que se ha de rechazar toda elaboración que sea una prolongación de la rutina escolar, entendida ésta como un tedioso aprendizaje de conceptos que concede un valor primordial a la memoria y rechaza la capacidad de reflexionar y experimentar del alumno.”

Compartimos en gran medida los planteamientos de Carlos Pérez, pero por otra parte cuestionamos que el “Taller Didáctico” por sí mismo, garantice la asimilación de métodos de trabajo vinculados con la autonomía del alumno. De hecho, los talleres desarrollados hasta la actualidad por el IVAM, se presentan como una fórmula para dar a conocer el arte moderno, pero finalmente, y quizás debido a la falta de tiempo, o lo concreto de las propuestas, detectamos en la mayoría de los resultados obtenidos, la realización de obras por parte de los alumnos, demasiado similares a las que se veían en las salas. Esto puede ser debido a que, los talleres didácticos, prioricen “más una política de imagen” que su propio desarrollo como herramienta de considerable importancia en la educación artística dentro del museo (Esteve, 2005).

Por otra parte, hemos podido constatar, que a pesar del gran número de talleres ofrecidos por el IVAM desde su inicio en 1993 (7 talleres entre 1993-1998, 29 talleres entre 1998-2005 y otros 39 talleres entre el 2005-2010), casi nunca se plantea la oportunidad de incluir la exhibición pública de los resultados a través de una exposición. Como excepción a esa norma nos encontramos con el taller promovido con motivo de la muestra titulada *Alberto Giacometti. El diálogo con la historia del arte* celebrada entre el 11 de diciembre del 2000 y el 23 de febrero del 2001.

En dicha ocasión, el IVAM decidió apostar claramente por la idea de un museo vivo y abierto. Tomando como punto de partida el concepto de copia, se propuso un ejercicio inspirado en un dibujo de Alberto Giacometti realizado en 1961 y que a su vez era una copia de un Autorretrato de Van Gogh de 1889. Los 1800 trabajos realizados por alumnos procedentes de 31 centros educativos de la Comunidad Valenciana fueron elevados a categoría de obra de arte, sin discriminar a ninguno, todos los trabajos fueron mostrados valorando el esfuerzo de los artistas-alumnos que habían participado. La muestra tuvo el mismo tratamiento que cualquier otra exposición, prueba de ello es que fue exhibida en la Galería 3 del museo entre el 7 y el 25 de febrero del 2001 y, aunque no se editó un catálogo, se realizó un cartel que reunía una pequeña muestra de lo expuesto mediante la reproducción de 109 trabajos. Posteriormente la exposición se convirtió en itinerante siendo exhibida en cada uno de los centros participantes.

Consideramos oportuno, mencionar el esquema que articuló dicho taller.

- a. Contexto histórico.
- b. Estudio de la vida y obra de Alberto Giacometti.
- c. La copia como estudio de la obra de arte.
- d. “Arte” y museo.
- e. El autorretrato.
- f. La posición del artista y del espectador.

Precisamente esta última fase, es la que llama nuestra atención, dado que la muestra final supone dotar al espectador de un rol de artista, al mismo tiempo que el artista objeto del taller didáctico pasa a ser espectador. Pero como ya hemos comentado, esta estrategia metodológica no es la empleada habitualmente en el IVAM. De hecho todos los talleres didácticos acaban con la misma expresión: “Cada uno de los participantes podrá llevarse su obra a casa”. En nuestra opinión, consideramos la exposición final de los proyectos educativos, como una oportunidad, de crear un espacio necesario de socialización y comunicación entre el museo y los más jóvenes (Riera y Rodrigo, 2005)

Conclusión

Incluir en los proyectos educativos entre museos y escuelas el compromiso expositivo, supone un salto cualitativo en el que tanto alumnos como docentes pasan a sentirse agentes activos y plenamente integrados en la institución museística. Este estímulo y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje alcanzados a través de la práctica del taller, tendrán sus frutos a la hora de consolidar plenamente la idea de museo vivo y abierto permitiendo asimilar mejor el arte contemporáneo

por parte de los más jóvenes, que en definitiva son los ciudadanos del mañana. Por ese motivo, y aprovechando el marco de este I Congreso Internacional sobre Arte, maestros y museos, animamos a que los futuros talleres didácticos o proyectos con escuelas introduzcan siempre que sea posible, el compromiso expositivo de los resultados alcanzados. Podemos comprender que la necesidad de mantener el “status” que se le atribuye a cualquier institución museística de primer nivel, pueda condicionar en gran medida las decisiones que han de tomar sus directores. Pero también consideramos que el riesgo asumido, es relativamente pequeño ante las grandes ventajas docentes que se ofrecen al estimular un diálogo constante entre la institución museística y la escuela.

Referencias bibliográficas

Esteve, A. (2005). El diseño de espacios educativos en los Museos. Algunas experiencias con talleres didácticos en Huerta y de la Calle: *La mirada inquieta. Educación Artística y Museos*. Valencia, PUV, pp. 153-167.

Cabral, C. (1979). Portugal en *Los museos y los niños*. Madrid, Ministerio de Cultura, p. 127.

Cunha, M. (2007). *A educação pela arte na Fundação de Serralves*, BUM - Dissertações de Mestrado, en <http://hdl.handle.net/1822/6987>. (consulta 11/11/2010).

O'Donoghue, H. (2005). Cuando el acceso es más que una entrada gratis.... en Riera, J., Gamundik, R. y Rodrigo, J. (2005) *Els dissabtes jugam amb Miró 1995-2004*. Palma de Mallorca, FPJM, p.17.

Pérez, C. (1998). Arte y didáctica, en *Los Talleres didácticos del IVAM*. Valencia, IVAM, p. 14.

Riera, J., Gamundik, R. y Rodrigo, J. (2005). *Els dissabtes jugam amb Miró 1995-2004*. Palma de Mallorca, FPJM, p. 120.

Soriano, J. (1998). Un autobús escolar a la puerta del museo de arte moderno, en *Los Talleres didácticos del IVAM*. Valencia, IVAM, p. 19.

Victorino, S. y Leite, E. (2009). *Projectos com Escolas*. Porto, Fundação de Serralves.

Página Oficial de la Fundación Serralves.

http://www.serralves.pt/documentos/servico_educativo/2010/Texto%20CIDADES.pdf (consulta 14/11/2010)