

El museo como foro de investigación y diálogo contemporáneo

Museum as a Forum for Contemporary Dialogue and Research

Carme Urpí. *Universidad de Navarra. curpi@unav.es*

Ana Costa. *Universidad de Navarra. acosta@unav.es*

Sandra Font. *Centre cultural Pineda. sandraf88@hotmail.com*

Resumen: El museo se concibe como un nuevo foro o espacio de pensamiento e investigación continua donde se desarrollan estrategias educativas innovadoras, en las que quedan involucrados todos los departamentos implicados en la conservación y difusión del patrimonio histórico, cultural y artístico, con el fin de facilitar experiencias estéticas adecuadas a las diferentes tipologías de público con las que cuenta la actual ciudadanía.

Palabras clave: Educación Artística, Educación Estética, Museos Contemporáneos de Arte, Pedagogía del Museo, Educación Patrimonial

Abstract: The museum is viewed as a new forum or place for knowledge and research where all the departments involved with the preservation and dissemination of the historical, cultural and artistic heritage must join efforts for the innovation of educational strategies with the aim of providing aesthetic experiences to all kinds of public among the current citizenship.

Key words: Art Education, Aesthetic Education, Contemporary Art Museums, Education in Museums, Patrimony Education

Introducción

En una reciente entrevista a Vicente Todolí (2010), ex director de la Tate Modern, ante la pregunta sobre qué es un museo contestaba: “una actividad. Un museo no es el edificio, ni siquiera su colección, aunque sus obras sean el ADN de muchos museos, sino una actividad para los ciudadanos, que puede realizarse en cualquier sitio”. Desde un enfoque antropológico amplio de la educación estética y la pedagogía del arte, se entiende que el acceso al arte posibilita un conocimiento, diferente al científico, pero igualmente válido. Como afirmaba Beuys (1995, 71), “el concepto de ciencia sería, en realidad, sólo una ramificación de lo creativo en general” porque toda capacidad humana procede de la capacidad del ser humano de actuar creativamente.

La obra artística nos permite desarrollar nuevas miradas sobre lo real, sus cualidades y relaciones, de manera que más allá del plano puramente cognitivo accedemos a una dimensión vital, de experiencia y de saber práctico, que exige inmediatamente involucrarse críticamente y comprometerse con la obra.

En este sentido, muchos prestigiosos directores de museos que conocemos se presentan como figuras más cercanas al pedagogo e investigador, que al organizador de eventos. Los museos que dirigen pretenden ser espacios de pensamiento e investigación continua, que fomenten relaciones de diferencias y contrastes, con nuevas estrategias educativas destinadas a que los jóvenes y sus educadores quieran ir al museo, aportar su visión y repetir una experiencia similar.

Esta función del museo ligada al conocimiento compete desde los equipos directivos hasta los técnicos, ayudantes y voluntarios.

El museo y su significado

Este nuevo museo busca experiencias de aprendizaje alrededor de la obra de arte, estrategias para la comprensión visual de la obra y oportunidades educativas y creativas para cualquier tipología de público. Para Lavandier (2003, 439) “la experiencia y, en particular la emoción transforman a un ser humano más que un discurso”.

La naturaleza y el sentido del museo adquiere así una significación mucho más acorde con la que posee la propia obra de arte, de manera que análogamente al arte y al artista, el museo puede insertarse en la sociedad de manera mucho más activa y creativamente. Como señala Furió (1991, 62) con respecto a la obra de arte: “cuando la forma de la representación se disocia de su función se desvirtúa su naturaleza y su sentido, y en estas condiciones es muy fácil que la obra se malinterprete”.

Las funciones del museo pueden así desplegarse como intermediarias entre el artista y el espectador, enraizadas en el origen de la obra pero a la vez responsabilizándose de su trascendencia social y formativa.

Esto permite integrar diferentes planos de la realidad educativa y diferentes virtualidades expresivas, de manera que se crean ámbitos donde la colaboración entre las artes enriquece sustancialmente la experiencia personal del público.

Aunque las diferentes artes han construido sus espacios educativos de manera independiente, se observa en la actualidad un creciente interés por acceder integradamente al ámbito de educación y formación del público.

Para mantener una perspectiva amplia en este trabajo, se ha revisado una selección de centros de arte de interés desde el punto de vista de la investigación y el diálogo contemporáneo, atendiendo a tres ámbitos diferenciados: grandes teatros de ópera, museos de cine y museos universitarios.

a) *Grandes teatros de ópera*: Klaic (2007) advierte sobre la necesidad de revalorizar este género a través de nuevas estrategias de conexión con las necesidades actuales. Concretamente, el teatro de La Monnaie de Bruselas tiene un programa de sensibilización a la ópera dirigido a las enseñanzas superiores (*Campus Opéra*, que en España correspondería a *Opera Oberta*) y de apoyo a la colaboración con otras instituciones similares. También cuenta con otro programa (*Sup'Opéra*) destinado a futuros profesionales de la educación, en el que los estudiantes experimentan las acciones educativas concretas del teatro desde diferentes ángulos artísticos e históricos.

En cuanto a la investigación sobre estos aspectos, los estudios realizados por la University of Leeds extraen conclusiones sobre el mapa actual en lo que a ópera y danza se refiere. En concreto, se estudian las actividades de los teatros de ópera en relación al público de los programas educativos (Tee y Tomlinson, 2002). Estos programas coinciden en los destinatarios, en su mayor parte pertenecientes a las diferentes etapas escolares, pero parecen diferir en los objetivos pedagógicos más específicos.

b) *Museos de cine*: entre los museos revisados en el ámbito nacional y europeo de esta temática, destacan el Museu del Cinema (Girona), el Museo Nazionale del Cinema (Torino) y el Eye Film Institute Netherland (Amsterdam), por su interés como foros de investigación y diálogo contemporáneo. Entre sus principales funciones educativas se encuentran las siguientes:

- Ofrecer entrenamiento al sector educativo y artístico-cultural (centros escolares, bibliotecas, mediadores culturales, etc.).

- Contribuir al avance de la educación cinematográfica y de la formación de expertos.
- Potenciar el desarrollo y conocimiento del cine en todas las etapas educativas.
- Participar en investigaciones científicas, estimular el debate y promover publicaciones en el área para poder articular la investigación y la difusión del cine.

c) *Museos universitarios de arte contemporáneo*: se observa cómo el museo universitario se convierte en una forma de investigación que responde a esta idea de aproximación educativa proporcionada al ciudadano, al estudiante, al maestro, actuando como intermediario entre el público y el arte; propone abrir vías para futuras investigaciones más que agotarlas.

La idea de convertir el museo o centro de arte en un foro de investigación y diálogo contemporáneo queda reflejada en la interpretación que hace del mismo el educador mexicano R. Rubiales (2010), del Museo Universitario de Arte Contemporáneo (en México. “enclavados en centros de producción de conocimiento y docencia, los museos universitarios deben cumplir un papel fundamental en la articulación entre la investigación y la difusión del patrimonio, la actualización de los relatos, la experimentación en formas de comunicación y educación. Sobre todo deben constituir un espacio de reflexión crítica permanente sobre el propio quehacer universitario; la transformación de las sociedades”.

Una propuesta nueva y constructiva

Para llevar a cabo este diálogo vital y diverso que se ofrece entre el museo y el público, consideramos la necesidad de incluir, al menos, las tres fases que describimos a continuación:

1. Una primera fase incluiría el trabajo de las indispensables pedagogías críticas, la elaboración de materiales susceptibles de ser empleados como recursos didácticos y el análisis de experiencias a nivel nacional e internacional, que permitan construir este nuevo concepto de museo a partir de la propia identidad.
2. Una segunda fase sería de acercamiento entre el museo y el centro educativo más allá de la simple contratación de servicios y fomentando una verdadera colaboración mutua, que incluya conocer la realidad del aula y su entorno, elaborar conjuntamente la propuesta de diseño de la actividad, etc. Especialmente si se trata de arte contemporáneo es importante que los jóvenes se sientan involucrados desde el principio en el acercamiento al artista y a su obra, de manera que los aspectos que más capten su atención favorezcan el montaje de talleres creativos y su posterior exposición o puesta en escena. En este sentido es necesaria la colaboración de ambas instituciones en la aportación de los recursos necesarios

tanto materiales como humanos, gestionados desde la competencia, compromiso e iniciativa.

3. La tercera fase es la posterior investigación en torno a los resultados, valorando y comparando cuantitativa y cualitativamente los puntos de partida y el grado de satisfacción de los alumnos, profesores y personal del museo. Las conclusiones de los resultados pueden ser muy interesantes para todos, a corto y largo plazo, y ayudan a hacer del museo un foro abierto a pensamientos educativos, a mediaciones culturales, a la investigación y al diálogo contemporáneo.

Conclusiones

En los diversos contextos que presentan los centros de arte conviene definir primero el porqué de estas necesidades educativas para poder orientar después la actividad. En caso contrario se estará limitando el potencial creativo del museo en materia educativa a mera transmisión de información. Conviene, por tanto, no pensar solo en el modo de conservar y de difundir el patrimonio, sino también en la finalidad que se persigue con ello; es decir, en las posibilidades que se brindan a la futura ciudadanía.

De ahí que el planteamiento que aquí defendemos procura superar la cuestión puramente didáctica del arte para adentrarse en la complejidad de un planteamiento pedagógico global, desde el cual podríamos llegar a considerar la labor educativa del museo como todo un arte en sí mismo.

El museo debe abrirse a sus propias estrategias dentro de su nuevo significado como centro de investigación artística. Si a la pregunta que se hacía Eisner de cuánto tiempo hay que dedicar al arte en la escuela, contestaba que todo el tiempo; ante la pregunta de cuánto tiempo y qué espacios han de ser más educativos en un museo, diríamos que todos los momentos y todos los espacios. El arte y la educación estética pueden cambiar el mundo si el individuo que pasa por el museo mira el mundo de manera creativa, si es capaz de pensar o imaginar nuevas estructuras que sustituyan las existentes.

Referencias bibliográficas

Beuys, J., Bodenmann-Ritter, C. (1995). Joseph Beuys: cada hombre, un artista: conversaciones, en *Documenta 5-1972*. Madrid, Editorial Visor.

Furió, V. (2002). *Ideas y formas en la representación pictórica*. Barcelona, Edicions Universitat de Barcelona.

Klaic, D. (2007). "Opera: a feast of interculturalism". Conferencia inaugural de Reseo (European Network for Opera and Dance Education). Belgrado. 1/junio/2007, en: http://www.reseo.org/UserFiles/File/events_en/documents/KlaicReseospeech.pdf (consulta 20/11/2010).

Lavandier, Y. (2003). *La dramaturgia. Los mecanismos del relato: cine, teatro, ópera, radio, televisión, cómic*. Madrid, Ediciones Internacionales Universitarias.

Rubiales, R. (1995). Museos universitarios en, http://educacionenmuseos.com/www.educacionenmuseos.com/cronicas/Entradas/2010/7/24_Museos_Universitarios_files/museos%20universitarios.pdf (consulta 17/10/2010).

Tee, V. y Tomlinson, P. (2002). Mapping de word of Education 'Departments' within RESEO en, <http://www.reseo.org/UserFiles/File/Research%20papers/WG3ReportNov15%2002.pdf> (consulta 20/11/2010).

Todolí, V. (2010). Entrevista publicada en La Contra de La Vanguardia en, <http://hemeroteca.lavanguardia.es/dynamic/preview/2010/11/05/pagina-80/84900142/pdf.html?search=Todolí> (consulta 5/11/2010).