

Innovación educativa y compromiso expositivo en los Museos de Arte Contemporáneo

El caso de la Fundação de Serralves y su Proyecto anual con Escuelas

Antonio García López y Francisco J. Guillen Martínez*

Educational innovation and the Commitment to Exhibit at the Museum of Contemporary Art: The Case of the Fundação de Serralves and Annual Schools Project

Abstract

This work aims to go deeper into the policies developed by some museums when they want to stimulate and stir up interest in contemporary culture in different publics, 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 thought it would be 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, in order to realize those actions may be worth importing.

Keywords

Museums, School, Arts, Education, Integration.

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, y muy en especial a los más jóvenes. De este modo el contacto con los niveles educativos 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 ha 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, con el fin de concretar aquellas acciones que posiblemente valdría la pena importar.

Palabras Clave

Museos, Escuela, Arte, Educación, Integración.

Introducción

En el funcionamiento y prestigio de un museo, intervienen directamente factores como la calidad de sus fondos, y la capacidad para la conservación, control y difusión de esas colecciones propias. Otros factores, pasan por las líneas de actuación vinculadas a las muestras temporales e itinerantes que desarrollen, y en las que se valora la coherencia, y la capacidad de generar discurso crítico y actividad investigadora. Pero además de todo eso, la institución museística, no debe de descuidar una misión educativa que quizás tradicionalmente no se le atribuía, pero que hoy en día se nos antoja irrenunciable.

En 1961, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) acordó considerar la educación como una función primordial de los museos, “pero este concepto no caló en las mentes de la mayoría de los funcionarios de museos hasta muchos años después”, quizás por ello aun en los 70 y 80, los Departamentos de Educación mantenían un papel secundario limitando sus acciones a servicios de préstamos, organización de conferencias y visitas guiadas (Camacho, 2007: 5).

Ciertamente, uno de los retos más importantes del museo es conseguir atraer el mayor número posible de visitantes. Esta cuestión nada banal, está vinculada a la propia institución, y a las presiones de carácter político y económico a las que se ve sujeta. En pocas palabras, un gran presupuesto difícilmente puede justificarse si el museo anualmente no es capaz de aumentar su público. Partiendo de este principio, las actividades museísticas relacionadas con la educación participativa y dirigida en especial a los más jóvenes, se nos antojan claramente condicionadas y limitadas en el tiempo. En ese sentido, los programas educativos de los grandes museos de arte contemporáneo suelen ofrecer -tal es el caso del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía- un variado conjunto de actividades dirigidas a un amplio abanico de públicos, desde el infantil y familiar al adulto, pero quizás demasiado supeditado al breve espacio de tiempo asociado a las visitas. Instituciones como la Tate Modern de Londres han desarrollado una serie de actividades interdisciplinarias y educativas que han perfeccionado las consabidas guías y talleres didácticos logrando un equilibrio entre el espectáculo y el discurso pedagógico (Tejeda, 2008: 67-84).

Hoy en día, es corriente que los museos de arte contemporáneo manifiesten interés por facilitar y hacer ameno el discurso artístico al no iniciado mediante recursos diversos como: visitas para familias, talleres infantiles, cursos de formación, proyecciones de cine y vídeo, charlas, y conciertos, entre otras muchas actividades. Pero en líneas generales estas acciones, están planteadas casi exclusivamente para aumentar el número de visitas, y en cierto modo las desvirtúa como aprendizaje, acercándolas al ocio y entretenimiento en estado puro. “Si bien es cierto que la acción crucial de construir sentido es mental, las actividades físicas, también llamadas en los museos <interactivas> contribuyen al aprendizaje” (Camacho, 2007: 3). Decimos esto porque, se trata de acciones que a pesar de ser indiscutiblemente positivas, no terminan de contribuir a superar del todo el paradigma tradicional de contemplación pasiva de las obras. Consideramos que existen otros modelos posibles para el museo de arte contemporáneo, que deben de asumir cada vez con más rigor sus actividades educativas como fórmulas propias. Debe de mostrarse como una institución dinámica y moderna en las que sea posible la práctica artística entendida como una forma de transmitir conocimiento. Del mismo modo, creemos que

dicha práctica artística asociada a los servicios educativos de los museos, debería perseguir un mayor compromiso con los centros educativos permitiendo proyectos a largo plazo que superen las expectativas de las visitas puntuales a los museos. Por otra parte la exhibición final de los trabajos realizados con los alumnos participantes en los talleres didácticos supone un compromiso que maximiza y complementa el desarrollo de una experiencia vinculada al aprendizaje a partir de la práctica en el aula.

Así, y dentro de las posibilidades formativas, que los distintos museos contemporáneos pueden ofrecer, consideramos oportuno estudiar las particulares propuestas de carácter anual ofertadas por el Servicio Educativo de la Fundação de Serralves.

Las particularidades de los Proyectos Educativos con Escuelas desarrollados por la Fundação de Serralves.

En las últimas décadas y muy en especial a partir de los años ochenta, "la educación en los museos experimenta un fuerte avance, tanto el plano teórico como en el de la práctica y se van asumiendo nuevas competencias mucho más ambiciosas" (Pastor, 2004: 35). Dentro de ese panorama histórico donde la institución museística se muestra cada vez más sensible a la renovada importancia de la educación artística surge en 1989 la Fundação de Serralves localizada en Oporto (Portugal). En los inicios de esta particular institución, se asociaron cerca de 50 fundadores procedentes tanto del sector público como privado, y el propio estado portugués. Con el tiempo el nivel de participación privada ha ido en aumento, involucrando en la actualidad a cerca de 171 empresas. Los objetivos de esta institución pueden enmarcarse en cinco bloques estratégicos que aglutinan a la creación artística, la industria creativa, la reflexión crítica en la sociedad contemporánea, el valor de la naturaleza, y de un modo muy especial, la sensibilización hacia el arte contemporáneo mediante la formación continua y pública. Estas cinco líneas estratégicas de actuación se interrelacionan y potencian recíprocamente, haciendo de la Fundação de Serralves, un referente internacional como centro de arte contemporáneo.

Pero para poder desarrollar correctamente esas líneas de trabajo, desde el principio, se plantearon una serie de objetivos de partida y que a continuación procedemos a enunciar:

- La creación de las condiciones necesarias para la sustentabilidad económica de la Fundación, consolidando su solidez financiera.
- Mantener un alto nivel de exigencia en cuanto a la gestión de la institución.
- Consolidar la inserción de la Fundación de Serralves en la sociedad portuguesa, como factor dinámico de la innovación, de la creatividad y de la inclusión social.
- Constituir una colección de referencia en el dominio del arte contemporáneo, de finales de los años 60.
- Consolidar la notoriedad, la visibilidad y el impacto del público hacia la fundación, el museo, y el parque, en Portugal y en el extranjero, haciendo de este conjunto, uno de los entornos museísticos más visitados de Europa.
- Desarrollar el área educativa, en coordinación con los ministerios de cultura y educación, permitiendo un complemento perfecto al sistema educativo.

Vistas con la distancia que solo el tiempo puede dar, es posible afirmar que las perspectivas marcadas por la Fundación en sus inicios, haya por el año 1989, han sido ampliamente superadas. En primer lugar queremos destacar la particularidad ya mencionada de una institución dirigida por el estado pero con una fuerte presencia

y apoyo económico del sector privado y las grandes empresas. Esta cuestión es especialmente importante para entender el éxito de la Fundación Serralves, pero también es fundamental para comprender las acciones concretas desarrolladas en el Servicio Educativo del Museo. Eso es así porque económicamente se ha garantizado una sostenibilidad que no depende de los giros políticos que puedan darse, pero al mismo tiempo, al ser una institución del estado, se garantiza la coordinación perfecta entre los ministerios de cultura y educación. Subrayamos que dicha independencia económica, así como la perfecta coordinación derivada de su vocación estatal, han permitido acciones de largo recorrido, nada frecuentes en los Servicios Educativos de otros museos.

Por otra parte, la visibilidad y el impacto de la institución tienen su respuesta, en una afluencia de público refrendada año tras año. Gran parte del éxito del constante aumento de las visitas, queda perfectamente justificado si atendemos al encanto del propio entorno y la arquitectura donde se ubica la Fundación. En ese sentido, la colección de Arte Contemporáneo de Serralves pertenece, antes aun que a la ciudad de Oporto, a un amplio parque que se articula siguiendo una precisa sucesión de espacios. La Fundación tiene su sede en la Casa Serralves, ejemplo de estilo Art Decó, que fue diseñada por el segundo Conde de Vizela y terminada en 1940 por el Marqués da Silva. Además la Casa cuenta con uno de los pocos ejemplos de jardines Art Decó realizados en Europa y que fue diseñado por el paisajista Jacques Gréber. Junto a los atractivos de la Casa Serralves y de los Jardines, en 1998 vio la luz el Museo Serralves, diseñado por Álvaro Siza Viera a partir de planteamientos arquitectónicos bastante sobrios. Construido en granito y estuco, el edificio cuenta con un total de 13.000 metros cuadrados de los cuales 4.500 están dedicados a la exposición de obra. Cuenta, además, con un auditorio de 300 plazas, restaurante y una gran terraza panorámica con vistas a las tres hectáreas de parque, en el que se pueden ver expuestas esculturas de diversos artistas. Tanto el entorno como el propio Museo de Arte Contemporáneo son lugares de disfrute estético y lugar privilegiado para el desarrollo de actividades en el campo.

Los domingos por la mañana, cuando la entrada al museo es gratuita, familias enteras de portugueses, rostros serenos de gente modesta, se agolpan en el edificio: los niños se persiguen corriendo por las salas y las mamás empujan tranquilamente el cochecito de su bebé en un ambiente tranquilo y, por fin, distinto de un centro comercial. (Giangregorio, 2010).

Ese contexto que facilita actividades de ocio y expansión para las familias, está perfectamente articulado con el Servicio Educativo del Museo que ofrece cada año un amplio programa con infinidad de acciones culturales dirigidas a todos los niveles posibles, desde el nivel local hasta el internacional, pasando por el ámbito regional y nacional.

Al comienzo de cada año escolar, se presta especial atención a las escuelas, llamando a sus directores, educadores y profesores en una sesión especial celebrada en Serralves y presentada por el propio Director del Museo, donde se delibera sobre el calendario escolar y las visitas a realizar. Del mismo modo, los coordinadores del Servicio Educativo del Museo, realizan una descripción detallada de todas las acciones culturales -a fin de que con tiempo- las escuelas puedan seleccionar aquellas actividades que estimen más apropiadas para insertar en su propio plan docente. En ese sentido, hemos de subrayar, que en los últimos 10 años, tanto Sofia Victorino como Elvira Leite han desarrollado una labor ejemplar como responsables del Servicio Educativo del Museo Serralves, consolidando los Proyectos anuales con Escuelas. Podemos decir, sin miedo a equivocarnos, que sus propuestas de innovación docente son un hito en el panorama museístico internacional. Fruto de esa proyección docente y educativa, se

han generado importantes reuniones como la de la Asociación Europea de Aprendizaje celebrada en febrero del 2009 en la propia Fundación. También, se han editado diversas publicaciones entre las que merece una especial atención la titulada: *Serralves: Projectos com Escolas 2002-2007*. Esta publicación da a conocer cinco años de proyectos con las escuelas, desarrollados por el Servicio Educativo de la Fundación Serralves durante el periodo comprendido entre el curso académico 2002-03 y el curso 2007-08. O percurso traçado propõe uma reflexão sobre o trabalho realizado e aponta para a possibilidade de dar continuidade às actividades propostas no âmbito de cada temática. Dicha publicación puede ser utilizada como una herramienta de trabajo para los profesores y educadores que deseen desarrollar una relación de mayor entendimiento entre el Museo de Serralves y su escuela. As propostas apresentadas são abertas de modo a possibilitar adaptações a outros contextos, para que surjam novas aprendizagens. Pero quizás su mayor interés, resida en que se trata de un tipo de propuesta que está abierta para posibles y recomendables adaptaciones a otros contextos, y como no a otros museos de arte contemporáneo, sobre todo, por lo que a aprendizaje de nuevos problemas se refiere.

En ese sentido, y a raíz de una estancia realizada en mayo del 2010 en la Faculdade de Bellas Artes de Oporto, tuvimos la oportunidad de comprobar de primera mano la eficacia y fidelidad de los planteamientos teóricos recogidos en la mencionada publicación. Así, asistimos a una exposición en el Museo de 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.

↑ Figura 1. Programa de Mano editado por la Fundación Serralves con motivo de la muestra de los resultados del Proyecto anual con Escuelas en su edición 2010. .

Durante un año lectivo, concretamente desde el 1 de octubre del 2009 hasta el 12 de septiembre del 2010, se realizaron en la Fundação de 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 del Museo Serralves, estableciendo un diálogo con artistas de renombre como Dara Birnbaum.

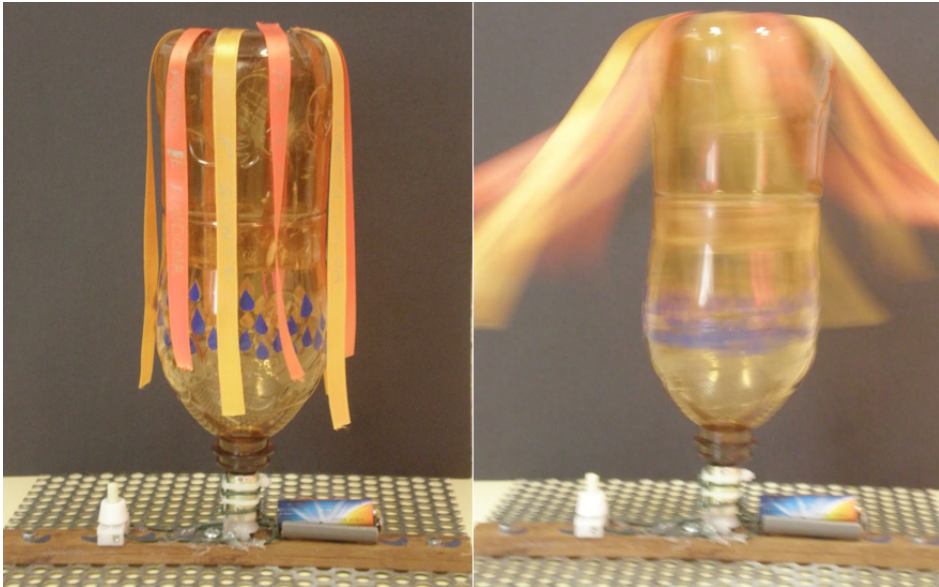

↑ **Figura 2.** Vista panorámica y detalle de la Sala de la Fundação Serralves que acogió la muestra del Proyecto com Escolas titulado "Máquinas".

↑ **Figura 3.** Como se puede apreciar en esta vista confrontada entre el diseño dibujado en papel y el aspecto final de la obra, la muestra tenía pretensión de dar visibilidad al proceso creativo desde su origen.

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 pre-escolar hasta las enseñanzas secundarias)

↑ **Figura 4.** *A Máquina do Sol*. Trabajo desarrollado para el proyecto máquinas por alumnos de tercer curso procedentes de Escolas do Vale da Amoreira. Imagen disponible en <http://nascontagio.blogspot.com/>

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 *Proyectos com Escolas* mantienen una continuidad en el tiempo (Leire y Victorino, 2009).

Así en la edición anterior de *Proyectos com Escolas* correspondiente al curso 2008-09 y titulada *Livros à solta* se propuso una reflexión sobre el concepto del libro de artista. La elección y experimentación a partir de este soporte como tema no fue nada gratuita y perfilaba claramente el interés del Servicio Educativo del Museo por los procesos creativos intermedios y de largo recorrido. Filosofía claramente reflejada por el propio Director de la Fundación Ulrich Looock en el programa del encuentro de la Asociación Europea de Aprendizaje titulado *European Museum Education and Young People: A critical enquiry*, celebrado entre el 24 y el 27 de febrero del 2009 en la Fundación Serralves:

I would like to question the term "inclusion". What does that mean? Inclusion in what? In a "leading culture"? Is "inclusion" serving a political agenda outside artistic practice?

It is necessary to unpack the words inclusion and exclusion –creating a sustainable engagement with the community and a commitment from the institution.

I am interested in an exchange of ideas towards art and not just using art to support a preset agenda. Challenging cultural hierarchies; crossing boundaries not to impose our own cultural patterns; It is not only about the “before” and the “after” of visiting the museum. It is about what happens in the middle.

The importance of the mediation work. Institutional interpretation must change?

Discuss the concept of community –communities are heterogeneous.

Differences observed in groups visiting Juan Muñoz and Christopher Wool –the first is narrative, theatrical, generates stories; the other requires creating skills in order to understand a visual language that is not formulated in terms of narration. (Loock, 2009)

Precisamente ese interés por lo que ocurre durante el proceso creativo, “por lo de en medio”, marca sustancialmente las diferencias entre los Proyectos con Escuelas de Serralves y los talleres didácticos ofertados por otras instituciones museísticas contemporáneas.

En la edición 2010-2011, el tema elegido fue la ciudad Cidade. En dicha edición (comprendida entre 13 de septiembre y el 30 de julio de 2011) hemos observado 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 de un modo integral que permite la elección y designación del tipo de proyecto.
- La posterior inscripción de las Escuelas interesadas en el proyecto vienen precedidas por un par de reuniones que buscan el modo de involucrar a los maestros de la escuela y a los educadores del museo. En la segunda reunión, se incorporan un grupo de artistas cuyas obras presentan alguna relación con el tema del proyecto, la presentación de todas las acciones a realizar durante el curso académico, genera un debate, así como permite aclarar dudas y presentar sugerencias y correcciones a la primera propuesta.
- Una vez superadas las fases anteriores, se realiza un seminario para los educadores y profesores de las escuelas inscritos en el proyecto, con la participación de artistas, investigadores, especialistas en asuntos relacionados con el tema con el fin de proporcionar herramientas útiles para desarrollar la formación integral en los procesos de trabajo con el estudiante.
- Acciones de Formación y Talleres (educadores y profesores): Un conjunto de talleres de enero a marzo de Serralves para estudiantes, educadores y maestros. Estas oficinas são concebidas e orientadas por artistas educadores e cientistas educadores. Estos talleres están diseñados por artistas y educadores de los educadores y científicos orientados.
- Talleres temáticos (alumnos desde pre-escolar hasta secundaria):
Visitas y cursos: Visitas guiadas a la Casa Museo y Parque. Una serie de películas para niños y jóvenes.
- La posibilidad de reuniones ocasionales en Serralves, maestros y educadores para controlar la evolución del proyecto de clase.
- Entrega de trabajos y proceso de selección de los mismos.
- Y finalmente, una exposición en el Museo de Serralves que presenta y da visibilidad a la silenciosa labor desarrollada en las escuelas. A exposição fica patente durante cerca de três meses. Este tipo de muestras, están fijadas con una duración de tres meses e invitan a la reflexión incluyendo un libro de testimonios de los visitantes que posteriormente también es analizado.

En cuanto a la Metodología de los proyectos anuales con escuelas y su articulación entre el trabajo en clase y los talleres en la Fundación debemos destacar que los proyectos anuales con escuelas manifiestan un sentido global, activo y participativo; centrado en que el alumno sea el verdadero protagonista de su propio aprendizaje, es decir, personalizando las dinámicas de enseñanza/aprendizaje para otorgar especial importancia a los procesos creativos. El aprendizaje se canaliza de forma significativa, contribuyendo a que tanto la institución museística como los docentes implicados alcancen los objetivos propuestos usando las técnicas, medios y recursos necesarios. Para hacernos una idea de la perfecta articulación entre las actividades a desarrollar en el Museo y el desarrollo paralelo en la escuela podemos describir la coherencia manifiesta entre los distintos talleres ofertados y el tema anual propuesto. Así, en la actual edición 2011-12 el tema elegido lleva por título: "QUARTO. Lugar de abrigo, identidad, evasão", en ese sentido los alumnos de los centros adscritos al proyecto reflexionaran durante un trimestre sobre su cuarto, una habitación de la casa que les es muy familiar. En la parte del proyecto a desarrollar en la escuela los estudiantes pueden hacerse preguntas que les sirvan para entender como ese reducido espacio que conforma la habitación con su decoración, muebles y objetos, puede dar pistas sobre la personalidad de su usuario, hasta qué punto les retrata, o muestra la tribu social a la que pertenecen.

Para materializar el proyecto se solicita su realización a través del uso del lenguaje plástico y escrito aunque para los más pequeños puede sustituirse el texto por la imagen. Pero para que el rendimiento en las aulas sea óptimo, paralelamente y a través de periódicas visitas a la Fundación, se plantean una serie de actividades y talleres que sirven de inspiración tanto a los profesores como a los alumnos a la hora de introducirse en el tema. Así, conceptos como: amor y castigo, cerrado y abierto, sueño y realidad, trabajo y descanso, secretos y miedos, son introducidos a través de una serie de talleres paralelos perfectamente engarzados con la temática global del proyecto anual. En ese sentido, los títulos de los distintos talleres muestran una gran coherencia al mismo tiempo que permiten la pluralidad y diversidad de planteamientos necesaria para ese objetivo final que no es otro que el de lograr la mayor autonomía posible en el alumno. Para que nos hagamos una idea de esa coherencia procedemos a enumerar algunos de los talleres previstos para este año:

"¡CUIDADO! LOS NIÑOS ESTÁN BAJO LA CAMA"

Todos hemos creído que hay monstruos debajo de la cama.

"EL COLOR DE LOS SUEÑOS"

En este taller se crea un teatro de sombras, un espectáculo de colores a partir de la combinación de objetos cotidianos y gestos.

"CUARTO PÚBLICO"

En este seminario se aborda la dimensión asociativa. El espacio cuarto entendido como un club con sus problemáticas sociales.

"UN CUARTO DE LO QUE VEO"

A partir de cuatro elementos que integran la habitación, cama, armario, ventana, mesa se volverá a crear y compartir una habitación a nivel simbólico.

"¿CUANTOS COMO YO CABEN EN MI CUARTO?"

El cuerpo, el espacio y el tiempo serán los instrumentos de creación y relación con el fin de maximizar el conocimiento de uno mismo y los demás, y explorar las posibilidades de inscripción del cuerpo en la obra de arte.

“ESCALAS MÚLTIPLES”

Un laboratorio donde la ciencia, la imaginación y la creatividad, establecen un viaje desde lo gigante a lo infinitamente pequeño o invisible un enfoque que tiene como objetivo explorar la escala multidimensional de la habitación y la propia identidad.

Aunque sólo hemos enunciado estas cinco actividades, subrayamos que hay muchas más de las nombradas, y todas ellas, establecen el vínculo necesario entre el arte contemporáneo y la temática del proyecto anual a realizar en las escuelas. Pero además, se potencian otras herramientas eficaces que permiten la cohesión entre los alumnos, la escuela, el museo y la sociedad. Así los seminarios para profesores aportan información sobre los artistas que trabajan en el tema objeto de estudio. Las escuelas tienen libertad para establecer contactos con otras instituciones que les ayuden al desarrollo del tema propuesto. Además el servicio educativo de la Fundación desarrolla una plataforma digital en la red a modo de blog que permite flujo e intercambio de ideas entre profesores y alumnos de los distintos centros involucrados en el proyecto.

Una vez descrita la metodología dinámica, plural e interactiva que rige los *Projetos com Escolas* en Serralves, podemos comenzar a encontrar elementos de peso para considerar las ventajas de los proyectos con plazos de tiempo lo suficientemente largos:

Aprender toma tiempo, no es instantáneo. Para que el aprendizaje sea significativo necesitamos repasar las nuevas informaciones obtenidas y revisarlas, probarlas y jugar con ellas. (Camacho, 2007: 4).

Precisamente, esa asimilación en profundidad de los procesos de trabajo y que tanto se destaca en las distintas visitas al museo contribuye a optimizar las ventajas del aprendizaje a través de la práctica del taller y se aleja sustancialmente de un peligroso y poco eficaz recurso de imitación o copia como fórmula lúdica adoptada en la mayor parte de los talleres didácticos asociados a las visitas cortas. Por otra parte, alabamos la importancia otorgada a la exposición final de los *Projetos com Escolas* en la Fundação de Serralves, y su interpretación como recurso de enseñanza-aprendizaje. En la página web de la Fundação de Serralves podemos encontrar literalmente los aspectos destacados de esa particular fórmula expositiva:

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

Pero a pesar de los logros de estas propuestas, el nivel de exigencia del Servicio Educativo de Serralves es muy grande, por lo que no se cae en el conformismo ni en la repetición:

O projecto realizou-se com sucesso dado que a produção das turmas (processo+produto) mostrou dedicação, trabalho, rigor, liberdade de criar, de pensar, de concretizar, evidenciando nas obras enviadas as características expressivas das diferentes idades e este aspecto é fundamental. Sabe-se, contudo, que muito há ainda para fazer: avaliar com mais rigor,

construir mais materiais de apoio aos professores e introduzir derivas. (Leite, 2009)

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 Fundação de 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 Fundação de Serralves enlace con los seguidores en Portugal del Dr. Joao Couto Director del Museo Nacional de Arte Antiga 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: 127). Otro antecedente aperturista lo podemos encontrar en el IMMA (Irish Museum of Moder 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 el 1º proyecto se contó con colectivos de clase trabajadora mientras en el segundo se abordó la problemática de la violencia doméstica desde colectivos de mujeres. Pero lo que realmente nos parece importante es que dichos colectivos se vincularon con el museo, no solamente como público sino que además fueron legitimados como creadores de obras de arte. Sus trabajos e historias fueron consideradas válidas para su articulación en una institución cultural nacional, tan válidas como las historias que los artistas profesionales tienen que contar. Finalmente sus obras se expusieron junto a las de artistas famosos, tanto irlandeses como extranjeros (O’Donoghue, 2005: 17).

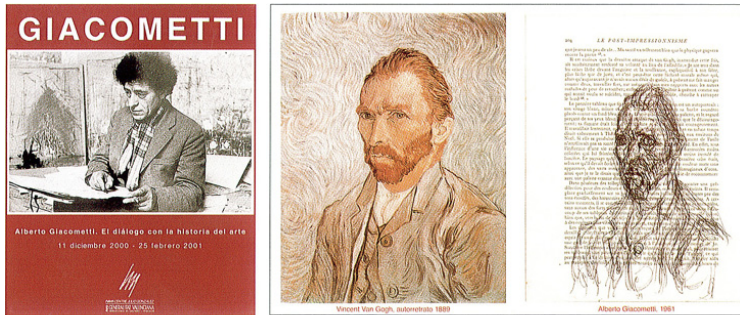
Los talleres didácticos del IVAM como política de imagen educativa.

Dejando atrás los antecedentes del IMMA, y una vez definidas las características de los proyectos anuales con escuelas de la Fundação de Serralves, nos ha parecido oportuno estudiar otros modelos posibles de aproximación museística a los más jóvenes. Por una cuestión de proximidad, 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 estimamos ineludible la siguiente afirmación:

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. (Pérez, 1998: 14)

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 y a lo concreto de sus propuestas -los talleres están asociados generalmente a visitas cortas de apenas una o dos horas-, detectamos en la mayoría de los casos, la realización por parte de los alumnos de obras demasiado similares a las que se veían en las salas. Por lo que se puede llegar a deducir que los talleres didácticos, priorizan “más un política de imagen” que su propio desarrollo como herramienta de considerable importancia en la educación artística dentro del museo (Esteve, 2005: 153-167).

Por otra parte, a pesar del gran número de talleres ofrecidos por el IVAM desde su inicio en 1993 -7 talleres entre 1993-98, 29 talleres entre 1998-2005 y otros 39 talleres entre el 2005-10-, casi nunca se ha decidido incluir la exhibición pública de los resultados a través de una exposición. Como excepción a esa norma nos encontramos, un taller didáctico dedicado a la figura de Jaume I realizado entre el 17 de Junio y el 20 de Julio del 2008, y con el taller promovido en la muestra titulada *Alberto Giacometti. El diálogo con la historia del arte* celebrado entre el 11 de diciembre del 2000 y el 23 de febrero del 2001. Cuando se desarrolló el taller dedicado a la exposición de Giacometti, Kosme de Barañano llevaba muy poco tiempo como Director del IVAM. Quizás por ese motivo, y debido en parte a la necesidad de introducir novedades con respecto a sus antecesores, decidiera asumir el riesgo de introducir la exposición final del taller didáctico en una de las mejores salas, con el fin de transmitir la idea de un museo vivo y abierto. Tomando como punto de partida el concepto de copia, en dicho taller 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.

↑ **Figura 5.** Tríptico editado por el IVAM con motivo del taller didáctico titulado: Diàleg amb Giacometti.

↑ **Figura 6.** Vista panorámica de la Galería 3 del IVAM con todos los trabajos realizados en el taller didáctico: Diàleg amb Giacometti. Imagen procedente del catálogo editado por el IVAM con el título: Los talleres didácticos del IVAM 1998-2005. Educational workshops of the IVAM. Pág. 138. Disponible en <http://www.ivam.es/catalogopdf/0437/#!/136/>

La muestra tuvo el mismo tratamiento que cualquier otra exposición realizada por este museo, prueba de ello es que fue mostrada en la Galería 3 del IVAM y aunque no se editó un catálogo, se realizó un cartel que reunía una pequeña muestras de lo expuesto mediante la reproducción de 109 trabajos.

↑ **Figura 7.** Cartel editado por el IVAM con motivo de la muestra titulada: Diàleg amb Giacometti resultado del taller didáctico con el mismo título y que se mostró en la Galería 3 del museo entre el 7 y el 25 de febrero de 2011. Cortesía de la Biblioteca del IVAM

Posteriormente la exposición se convirtió en itinerante siendo exhibida en cada uno de los 31 centros que habían participado en el proyecto.

A continuación consideramos oportuno, mencionar el esquema que articuló dicho taller:

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

Precisamente en esta última fase es en la que estamos totalmente de acuerdo, dado que la muestra final supone atribuir al espectador habitual nuevas competencias y un nuevo papel mucho más activo, dado que pasa a convertirse en 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”. Pero dicha expresión, nos crea desasosiego y nos devuelve de un modo terrible a la incapacidad de asumir plenamente que la educación es en definitiva la función primordial de los museos. Un compromiso, que como ya hemos apuntado, fue establecido en 1961 por el Consejo Internacional de Museos.

Conclusiones

Entrelazar y dotar de cierta temporalidad a los distintos talleres didácticos que puedan realizarse entre las escuelas y los museos, tiene significativos beneficios. Si dicha periodicidad es consensuada con los centros educativos es posible alcanzar grandes logros educativos al mismo tiempo que fomentamos un acercamiento al arte contemporáneo mucho más duradero en el tiempo. Si además incluimos en los proyectos educativos entre museos y escuelas el compromiso expositivo, nos encontramos con un salto cualitativo en el que tanto alumnos como docentes pasan a sentirse agentes activos y plenamente integrados en la institución museística.

El diseño de estas exposiciones puede facilitar la mirada desde el propio participante, desde sus acompañantes y desde un tercer observador externo que desconoce el proyecto y puede informarse y relacionarse con las funciones educativas del museo. En el desarrollo de los proyectos educativos no debe de desestimarse la posibilidad de la exposición de los proyectos y documentación de los mismos, por lo que compartimos plenamente la siguiente afirmación:

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, Gamundik y Rodrigo, 2005: 120)

Pero por encima del valor de inclusión y democratización que conlleva dicha práctica, y que peligrosamente se podría acercar a la idea complaciente de una exposición final que desnaturalice el prestigio de un museo de arte contemporáneo, lo que verdaderamente nos interesa es su capacidad de dinamizar aspectos asociados al aprendizaje que requieren un esfuerzo personal. Concretamente nos estamos refiriendo a un modo de entender la exposición final como cierre que dota de sentido a toda la práctica y permite a los participantes entender mejor los métodos de trabajo y las fases intermedias de la creación artística. Este estímulo y valoración de los procesos de enseñanza-aprendizaje alcanzados a través de la práctica del taller, debe de tener también su nivel de exigencia, algo que se aprecia en la Fundación Serralves a la hora de seleccionar aquellos trabajos dignos de ser exhibidos. Así, este tipo de iniciativas 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.

Otra cuestión de interés, -y que desgraciadamente no podemos abarcar con rigor en el presente trabajo- redundaría en que los talleres didácticos en muchos museos, suelen encargarse a empresas externas, lo cual plantea serias complicaciones a la hora de adaptar los esquemas de carácter anual presentes en Serralves.

Finalmente, y aprovechando el marco de este número de la Revista API, dedicado monográficamente a los museos, animamos a que los futuros talleres didácticos contemplen la posibilidad de ser integrados en proyectos anuales con escuelas, y que a su vez 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. También entendemos que las propuestas a largo plazo son más complejas de diseñar, pero también consideramos que el riesgo asumido, es relativamente pequeño si realmente se ha realizado un buen trabajo previo en el desarrollo y programación de las actividades. En definitiva, que no demos la espalda a las posibilidades y beneficios que en el futuro pueden deparar este tipo de estrategias educativas 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 R. Huerta y R. de la Calle (Eds.), *La mirada inquieta. Educación Artística y Museos* (pp. 153-167). Valencia: UPV.

Cabral, C. (1979). Portugal. En U.K. Olofson (Ed.), *Los museos y los niños*. (p. 127). Madrid: Ministério de Cultura.

Camacho, M. F. (2007). Aprender en el museo: Los programas educativos de los Museos del Banco Central. En *IX Congreso Nacional de Ciencias Exploraciones fuera y dentro del aula*. Cartago, Costa Rica: Instituto Tecnológico de Costa Rica. Revisado el 27 de junio de 2011 de <http://www.cientec.or.cr/exploraciones/ponencias2007/FeliciaCamacho.pdf>

Fundação de Serralves. Página Oficial. Revisada el 14 de noviembre, 2010, de http://www.serralves.pt/documentos/servico_educativo/2010/Texto%20CIDADES.pdf

Giangregorio, G. (2010). Un domingo en el Museo Serralves de Álvaro Siza en Oporto. En *Experimenta* 19.12.2010. Revisado el 27 de junio de 2011 de <http://www.experimenta.es/noticias/arquitectura/el-museo-de-serralves-2586>

Leite, E. (2009). Oficina de Criatividade: a partir da experiência do Serviço Educativo do Museu de Arte Contemporânea de Serralves. En *Encontro internacional educação Artística. 30 de Agosto a 4 de Setembro de 2010*. Mindelo, Cabo Verde. Revisado el 29 de julio de 2011 de <http://eiea.identidades.eu/pt-pt/node/123>

Leite, E. y Victorino, S. (2008). *Serralves: Projectos com Escolas 2002-2007*. Porto: Fundação de Serralves.

Loock, U. (2009). Programme: Grundtvig Learning Partnership European Museum Education and Young People: A critical enquiry. 24-27 February 2009. Fundação de Serralves. Revisado el 11 de Julio de 2011 de <http://www.gnam.beniculturali.it/index.php?it/133/port>

Los Talleres Didácticos del IVAM, 1998-2005. (2004). Valencia: IVAM

O'Donoghue, H. (2005). Cuando el acceso es más que una entrada gratis.... En J. Riera, R. Gamundik, y J. Rodrigo. (Eds), *Els dissabtes jugam amb Miró: 1995-2004: compartir art en família a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca* (p. 17). Palma de Mallorca: FPJM.

Tejeda, I. (2008). Entre el espectáculo y el discurso pedagógico: La Tate Modern. *Educatio Siglo XXI, Hibridación en las artes plásticas*, n°. 26, 67-84.

Pastor, M. I. (2004). *Pedagogía Museística, nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Barcelona: Editorial Ariel.

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

Riera, J., Gamundik, R. y Rodrigo, J. (2005). *Els dissabtes jugam amb Miró: 1995-2004: compartir art en família a la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca* (p. 120). Palma de Mallorca, FPJM.

(Artículo recibido: 01-11-2011; aceptado: 30-11-2011)