

EL MUSEO REINA SOFÍA Y LOS JÓVENES: PROPUESTAS DE INTERSECCIÓN EDUCATIVA.

Natalia del Río y Victoria Rodríguez

Introducción

El término “intersección” nos ha motivado a reflexionar en torno a los distintos encuentros y desencuentros en el desarrollo de dos experiencias educativas dirigidas a público joven que tuvieron lugar durante el curso 2011-12 en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía: Proyecto Muntadas y Medio/Miedo.

Los jóvenes en el Museo Reina Sofía: especificidades y objetivos.

Cuando desde Educación hablamos de público joven, nos referimos a aquellos individuos cuyas edades oscilan entre los 13 y 20 años, que corresponden desde el punto de vista del currículo escolar con los ciclos de ESO y Bachillerato. En nuestro trabajo diario percibimos que este sector de jóvenes requiere atención específica y que ésta debería tener connotaciones educativas que tengan en cuenta la identidad de estos grupos y sus procesos concretos de aprendizaje.

Los intereses que guían nuestro trabajo con público joven se dirigen a su formación integral, no artística ni técnica, sino a aquella vinculada a su desarrollo como ciudadanos participativos y activos y a la potenciación de su conciencia crítica, utilizando para ello el arte y la cultura contemporáneos como vehículo de emancipación.

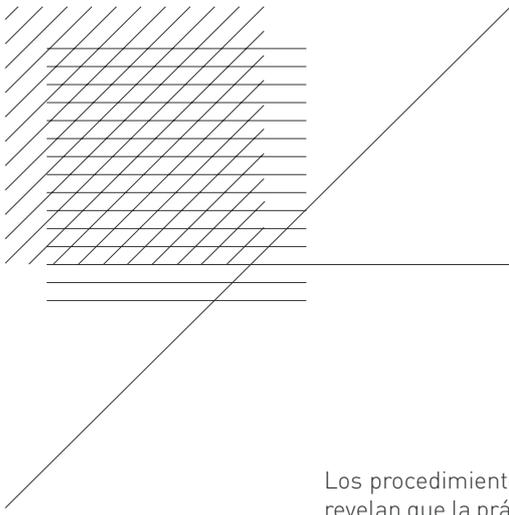
Consideraciones sobre lo educativo y lo artístico en las prácticas del Museo Reina Sofía.

El arte contemporáneo, entendido como parte de la cultura visual de nuestro tiempo, constituye un valioso estímulo para generar reflexiones sobre la complejidad de la sociedad actual. La programación para jóvenes del Museo trata de promover estrategias para la interpretación de los significados que encierra el arte de nuestro tiempo y para el análisis de la sociedad que lo genera y lo nutre. Tal como resume Fernando Hernández¹ “las obras artísticas, los elementos de la cultura visual son, por tanto, objetos que llevan a reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en la que se producen”.

Podemos por tanto matizar las consideraciones sobre lo “artístico”, que pasa a ser entendido no como un fin en sí mismo, sino como una herramienta o un medio, puesto que el elemento artístico es aquello que inspira el proceso de trabajo, pero no supone el objetivo final de las actividades para jóvenes.

Dichas actividades se han compuesto tradicionalmente de dos fases de trabajo: la visita, en la que ha primado lo receptivo y visual, y el taller, eminentemente práctico y manual, diferenciándose así un lugar para la apreciación y otro para la producción. Sin embargo nuestras propuestas para jóvenes intentan desdibujar los límites entre estos dos tiempos, incluyendo momentos de acción durante los estancias en sala y periodos de puesta en común, reflexiones y debates en el tiempo tradicionalmente dedicado al “taller”. Este sufre así un proceso de “desmaterialización”, alejándose del objetivo del aprendizaje de unas determinadas técnicas sino potenciando el elemento expresivo, creativo y reflexivo.

¹ HERNÁNDEZ, F. Educación y cultura visual. (2010). Barcelona: Octaedro.

Los procedimientos en los que se prima la habilidad manual, la creación imitativa de objetos, etc... revelan que la práctica educativa relativa a lo artístico no ha incorporado, en la mayoría de los casos, las innovaciones aportadas por la práctica artística. Los años sesenta significaron la expansión de las artes: los géneros se desbordaron, los espacios físicos se ocuparon, la acción cobró una gran importancia, surgió una nueva valoración del territorio...Sin embargo, muchos de estos nuevos paradigmas artísticos no han llegado a ser asumidos por la práctica educativa. En cambio, el museo aparece como un espacio alternativo de experimentación con estas premisas y es por ello que las prácticas realizadas en las actividades trascienden lo que habitualmente se hace en el aula, incorporándose nuevas referencias contemporáneas que se transforman a su vez en herramientas educativas: performances, acciones, intervenciones espaciales, creaciones en vídeo, etc.

Intersecciones. Medio/Miedo y Proyecto Muntadas: un ejemplo de trabajo educativo.

Tomaremos el ejemplo de dos proyectos educativos para ilustrar un modo concreto de intersección educativa. En este caso, la exposición temporal Antoni Muntadas. Entre/Between (23 noviembre 2011 al 25 marzo 2012)² inspiró el trabajo con jóvenes quienes, aunque de la misma edad, pertenecían a dos tramos de público distintos y a los cuales atendemos desde dos áreas diferentes: "Educación formal" y "Educación no formal".

Intersecciones I: una exposición, dos formas de abordarla con jóvenes.

Consideramos que la obra de Muntadas aportaba numerosos alicientes para su trabajo con jóvenes, dados el tema general que planteaba (el papel decisivo que los medios de comunicación tienen como mecanismos de control y poder), y los atractivos formatos para presentarlo: vídeo, fotografía, Internet o instalaciones multimedia.

Como hemos mencionado, las actividades se dirigieron a público joven desde distintos frentes: por una parte, se trabajó con jóvenes que acuden al Museo en su tiempo de ocio (a los llamados Programas <18), desde el formato de una visita dialogada y experiencia creativa, en una única sesión. Por otra parte, se trabajó la misma muestra con tres grupos-clase de tres centros escolares distintos, pero desarrollándose con ellos un proyecto de cuatro sesiones de duración.

En relación a Proyecto Muntadas, la actividad para escolares, cabe destacar su objetivo de intensificar el contacto del Museo con los centros escolares, cuya materialización más evidente es el aumento del número de sesiones. Esta ampliación temporal permitió además extender los procesos creativos en los que los alumnos se involucraron, irrealizables en actividades de una única sesión, así como diversificar los escenarios (una de las sesiones tuvo lugar en el Museo y las otras tres en el aula).

El esquema de trabajo durante las cuatro sesiones fue el siguiente:

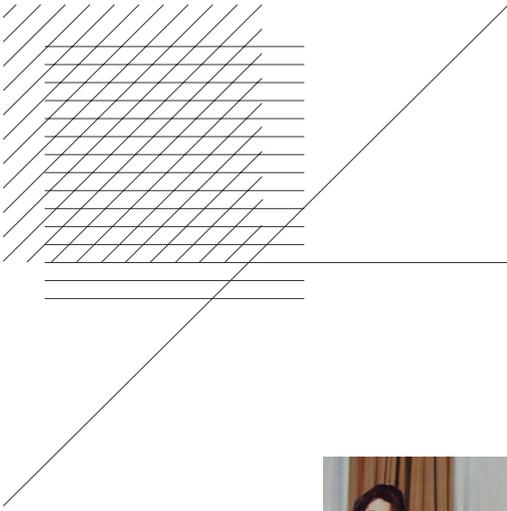
1. **Primera sesión:** Reflexión en torno al tema "Las esferas de poder" (uno de los ámbitos principales de la exposición) y plasmación gráfica a través de un foto-collage.

2. **Segunda sesión:** A: Visita a la exposición en el Museo. La visita redundaba en tres grandes temas: los medios de comunicación, los espacios de poder y el concepto de público y privado, a través de estas obras: *Público/privado*. (1980), *On translation: El aplauso*, (1999), *Stadium I-XV*, (1989) y *The Board Room*. (1987).

Estas obras permitieron trabajar varios objetivos, algunos de los cuales detallamos:

- Reflexionar sobre el papel del espectador de medios de comunicación de masas.
- Visibilizar el aspecto de los medios de comunicación como manipuladores de la ciudadanía a través de diferentes estrategias.

² VVAA Muntadas: Entre/Between. (2011) Catálogo de la exposición. Madrid: Actar/Museo Reina Sofía.

- Visibilizar el modo en que dichos medios potencian el papel pasivo de los espectadores..
- Analizar los mecanismos del espectáculo y su poder de distracción, vinculándolo con el papel que juega la arquitectura en ello.
- Analizar los mecanismos del espectáculo y su poder de distracción, vinculándolo con el papel que juega la arquitectura en ello.

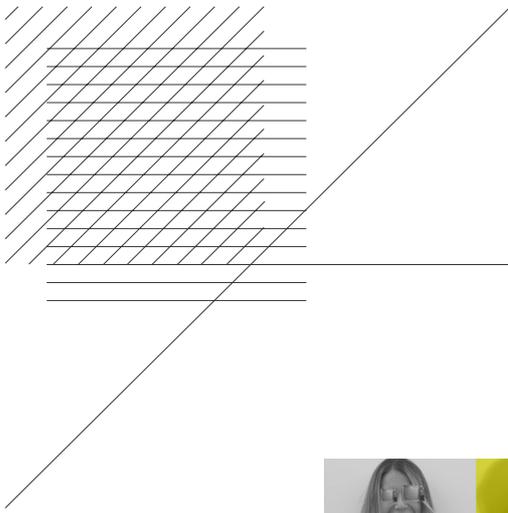

B: Invención y redacción por grupos del guión de una pieza teatral, con tres protagonistas: los poderosos, la ciudadanía y los medios de comunicación.

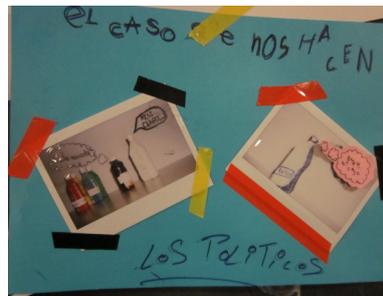
3. Tercera sesión: Escenificación de las piezas dramáticas escritas por cada grupo. Grabación de las mismas.

4. Cuarta sesión: Visionado de los trabajos de cada grupo. Análisis y conclusiones.

En cuanto a Medio/Miedo, parte de un encuentro entre 15 jóvenes que no se conocen y que abarcaban una diferencia de edad de cinco años (13 a 18). Por esta razón, la actividad comenzaba con una potente introducción, en la que se realizaban breves dinámicas de “ruptura de hielo” que partían del análisis del título de la actividad. Seguidamente se realizaba un recorrido por los mismos ámbitos de la exposición que en la visita a escolares. Cerraba la sesión una actividad creativa en la que utilizando revistas, periódicos e imágenes de Internet, los jóvenes tenían que componer un collage en el que manifestaran su opinión respecto a uno de los temas trabajados en la exposición.

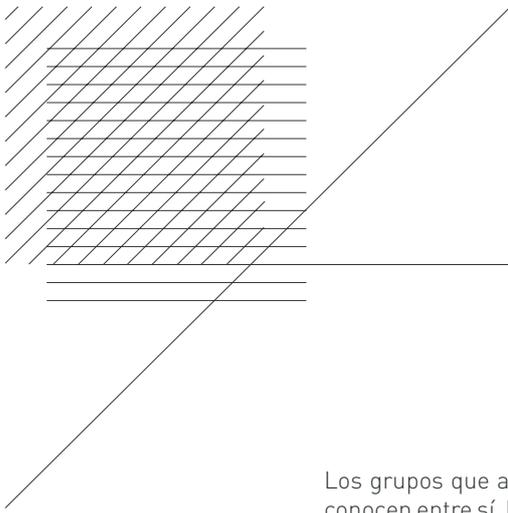

Intersecciones II: desarrollo de los proyectos con distintos públicos. Especificidades del público de actividades educativas no formales.

La máxima dificultad en el trabajo con jóvenes es conseguir que éstos vengan al museo libremente y sin presiones. Según sus propias evaluaciones, los jóvenes de 13 ó 14 años acuden a las actividades apuntados por sus padres, mientras que a partir de esta edad, son ellos los que deciden dedicar parte de su tiempo al Museo. Mantener este interés es nuestro gran reto.

Por otro lado las dinámicas con estos jóvenes han de equilibrar el aprendizaje significativo con lo lúdico, de tal forma que en este espacio se superen las barreras heredadas del ámbito de la educación formal más tradicional como el miedo a opinar, a debatir, a elegir, a imaginar y, en definitiva, a tomar decisiones de forma autónoma.

Los objetivos que persiguen las actividades para estos jóvenes son los mismos que persiguen las dedicadas a escolares; sin embargo, son las vías para llegar a ellos las que difieren. La propia distribución de los grupos requiere distintas maneras de trabajar, especialmente durante la visita.

Los grupos que acuden al Museo los fines de semana están formados por adolescentes que no se conocen entre sí, lo cual reclama un mayor énfasis en la introducción, que permita a los participantes crear un ambiente propicio al diálogo. Por último, cabría mencionar la menor duración total de la actividad en fines de semana y el uso de unas metodologías más enfocadas a lo lúdico, con un tono más cercano al interlocutor.

Intersecciones III: el desarrollo de los proyectos con distintos públicos.

En el diseño de la actividad participaron múltiples agentes, lo cual hace más complejo el proceso pero también más rico. La primera actividad en diseñarse fue Medio/Miedo, adaptándose posteriormente para ampliarse hasta ser un proyecto de cuatro sesiones para escolares.

El proceso de selección de colaboradores se inició teniendo en cuenta diversos criterios:

- Perfil profesional: En esta ocasión, decidimos contar con Juan Luis Sánchez y Jessica Romero, periodistas vinculados a Periodismo Humano³ porque su posición respecto al periodismo marca una diferencia en relación a los grandes medios y evidencia nuevos modelos críticos y alternativos de narrar la realidad.
- Vinculación a contextos de trabajo con jóvenes: El Equipo⁴ había convivido con ellos en el 13 Festival ZEMOS 98 Progresamente⁵ (7, 8 y 9 de abril 2011), donde se trabajaron temas vinculados con los medios de comunicación. Dado el interés que estos temas suscitaron en Equipo, extrapolamos esta inquietud al resto de jóvenes y apostamos por su desarrollo.

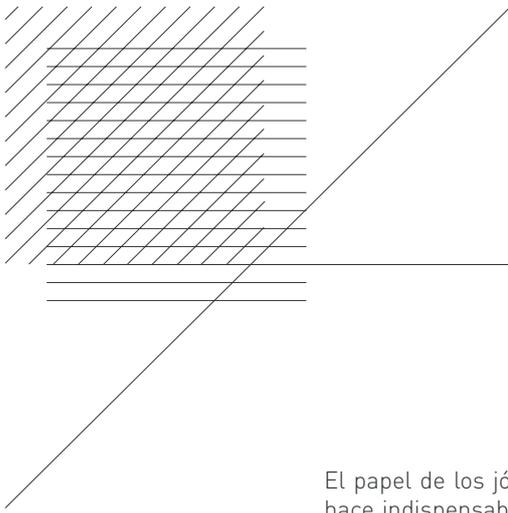
La búsqueda de colaboraciones con agentes externos al museo y en muchas ocasiones al propio ámbito educativo, demuestra un interés por abordar el arte desde diferentes puntos de vista y enriquecer la práctica con un equipo multidisciplinar.

A esto se añade que en los Programas <18, interviene una tercera voz cuyos intereses han de sumarse a los del servicio educativo y colaboradores: el Equipo.

³ <http://periodismohumano.com/>

⁴ Equipo es una iniciativa permanente del Servicio Educativo que permite a un grupo de jóvenes de 16 a 20 años conocer el Museo y participar de él y con él en múltiples actividades e iniciativas. Equipo propone una reflexión sobre la cultura contemporánea a través de la práctica artística y es conducido por una educadora-artista que se reúne con estos jóvenes tres sábados al mes.

⁵ <http://13festival.zemos98.org/13-festival>

El papel de los jóvenes del Equipo en las actividades del Programa <18 abarca dos áreas, lo cual hace indispensable su presencia siempre que es posible en las fases de diseño e implementación de la actividad:

- Su papel como educadores: En cada sesión de la actividad de fin de semana participan un educador adulto y dos miembros del Equipo, de los cuales uno actúa como educador y otro como observador participante.

- Sus aportaciones a las actividades del Programa <18: Cada proyecto donde los jóvenes del Equipo participan implica que éstos investiguen sobre el mismo y que los diseñadores expongan a su juicio las propuestas. Con sus aportaciones y sugerencias, el proyecto termina de moldearse en el papel. Paralelamente, los jóvenes colaboran en el diseño de los elementos de difusión que se generen en cada actividad y son ellos también los que evalúan el título de la misma.

Finalmente, la formación de los jóvenes del Equipo implica, siempre que es viable, un encuentro con el artista, en este caso Antoni Muntadas, de tal forma que puedan plantearle directamente dudas, preguntas y apreciaciones.

Además de las voces citadas, a la hora de ampliar este proyecto de una sesión en uno en de cuatro sesiones para chicos y chicas de ESO y Bachillerato, intervino otro agente fundamental: la voz de las educadoras que implementan estas sesiones día a día.

Sin embargo, el papel de los profesores quedó ajeno a las tareas de diseño, a causa de cuestiones logísticas debidas a la falta de tiempo y de la insuficiente iniciativa por su parte en una implicación más directa. Diremos en cambio que durante la primavera de 2013 realizaremos alguna sesión de continuación de Proyecto Muntadas, implicando necesariamente al profesorado en su diseño.

Conclusiones y aprendizajes.

El proceso colaborativo no está exento de tensiones. Tal como investiga Aída Sánchez de Serdio⁶, es precisamente en estas tensiones donde se producen los aprendizajes más importantes. En nuestro caso concreto, estas diferencias entre los criterios de Educación y los de los diseñadores-colaboradores nacieron en un primer momento de la falta de experiencia de éstos ante las cuestiones más prácticas del trabajo educativo. Sin embargo, con la asesoría por parte de aquellos que nos dedicamos diariamente al trabajo con grupos y gracias a la permeabilidad de todas las partes, se dio un entendimiento en la práctica totalidad de los puntos.

Por otra parte, en cuanto al desarrollo del taller con los centros escolares, remitimos también a la opinión de Aída Sánchez de Serdio cuando afirma que el campo de la educación y campo del arte son dos esferas distintas, con distintos tiempos, objetivos, ritmos, etc....lo que marca inevitablemente la necesidad de aceptar las diferencias y estar abiertos a negociaciones. Estas diferencias se hicieron patentes en Proyecto Muntadas, pues la exigencia de este tipo de proyectos de larga duración para con los responsables de los grupos escolares no siempre es plenamente comprendida o las casuísticas de cada centro escolar puede impedir que se cumpla.

La asignatura pendiente es conseguir tiempos más amplios de diseño, en los que los profesores/as sean parte activa. El trabajo ideal con tan pocos centros sería un proyecto flexible, que vaya tomando forma en tanto se vayan dando acuerdos con el profesorado, alumnos, etc....

Además, resultó inviable combinar este tipo de proyectos de larga duración con la atención a un número elevado de centros, no sólo por motivos numéricos, sino porque la exigencia hacia

⁶ SÁNCHEZ DE SERDIO, A. (2010) “Prácticas artísticas y pedagogías colaborativas: paradojas productivas del trabajo desde la diferencia” en el marco de las Jornadas de Producción Cultural Crítica en la Práctica Artística y Educativa Actual, MUSAC.

el profesorado reduda en ser mucho menos solicitadas que las actividades con una sesión de duración.

Otro aprendizaje tiene que ver con el éxito de las dinámicas teatrales, hasta el punto que han sido incorporadas este curso a la visita-taller de una sesión de duración, que ofrecemos a centros escolares de octubre 2012 a junio 2013, titulada Pido la palabra.

En este sentido, Medio/Miedo ha evidenciado la necesidad de trascender las prácticas creativas ligadas al plano horizontal de la mesa de trabajo a fin de intentar buscar otras iniciativas que sorprendan al joven por su novedad.

Reconeixement - NoComercial - SenseObraDerivada (by-nc-nd): No es permet un ús comercial de l'obra original ni la generació d'obres derivades.