RED VISUAL
Revista Nº 8 ISSN: 1697-9966

ACERCARSE AL ARTE DE FORMA DIFERENTE. GUÍAS DIDÁCTICAS: VIAJEROS POR EL MUSEO

A DIFFERENT APPROACH TO ART. DIDACTIC GUIDES: TRAVELERS IN THE MUSEUM

Mª del Carmen Nieto Santos (IES Arrabal, Carmona). nietosantos@telefonica.net

Recibido en Abril de 2008, aceptado en Mayo de 2008

RESUMEN

Vivimos dentro de una realidad compleja y, por ello, es necesario redefinir las funciones de la Escuela para poder comprender y utilizar los saberes que ayudan a dar sentido al mundo que estamos viviendo. No debemos conformarnos ni mostrarnos sumisos ante una situación cada vez más alejada de los intereses de nuestros alumnos, ni negarnos a abrir puertas que nos ofrezcan narrativas alternativas mucho más enriquecedoras para nuestra práctica docente.

Esta idea de Escuela como lugar apasionante ha sido el objetivo que me he propuesto al elaborar la Guía de Educación Secundaria sobre el Museo de Arte Contemporáneo "José Mª Moreno Galván". El Museo será el canal por el cual conduciremos a nuestros alumnos a través de un maravilloso viaje, convirtiéndolos en "**viajeros**" a partir de lo visual.

Palabras claves: Escuela, Museo, "Viajeros", Guías Didácticas

ABSTRACT

We live in a complex reality, therefore we need to redefine the functions of the School to understand the knowledge that give meaning to the world we are living. We should not be complacent nor submissive to show a situation increasingly remote from the interests of our students, or refuse to open doors that we offer alternative narratives much more enriching for our teaching practice.

This concept of the School as an exciting place has been the goal which I've proposed to develop this guide about the Museum of Contemporary Art "Jose María Moreno Galván." The Museum will be the channel through which our students drive through a wonderful journey, turning them into "travellers" from the visual.

Key words: School, Museum, "Travellers", Guides

CONVERSANDO CON LA OBRA DE ARTE

Si algo caracteriza a los estudios de Historia del Arte en la Escuela es su "inmovilismo". Es un escenario fijo que se mueve dentro de la narrativa formalista, que mantiene currículos prácticamente sin cambios y que no recogen ninguna de las nuevas tendencias artísticas. En nuestras clases analizamos las obras desde un punto de vista formal (dibujo, color, composición,...), nos quedamos con la tradicional lectura de imágenes. Esta visión es importante, no podemos negarlo, pero también incompleta e insuficiente. La obra de arte provoca emociones, abre procesos nuevos de conocimiento y reflexión, matiza nuestro conocimiento de la realidad, mediatiza nuestra imagen del mundo...nos empuja a ser (Aznárez, 2004).

Nuestra relación con las obras de arte es eminentemente cultural y, por ello, sólo podremos comprenderlas si conversamos con ellas. Para "comprender" qué estamos contemplando tenemos que situarnos en el campo de la dialéctica entre la obra y nosotros, entre ella y nuestro modo de entender el mundo, ya que la obra se incardina entre las construcciones simbólicas desde las que nos movemos y entendemos la realidad (Nieto, Costas y Aznárez, Septiembre 2005). Debemos reflexionar sobre las diferentes miradas posibles cada vez que nos acercamos a las obras y esto nos permitirá no sólo recibir su significado, sino producir otros nuevos, convertirlas en un verdadero motor de conocimiento.

En la búsqueda de una comprension más global y crítica de las diferentes muestras artísticas es fundamental el involucrar a nuestros alumnos y alumnas en el proceso de aprendizaje. Hay que convertirlos en participantes que sean capaces de ver más allá, de llegar a una comprension más global y crítica de las diferentes manifestaciones. No podemos olvidar que no sólo leemos las obras, sino que construimos interpretaciones sobre ellas a la vez que las obras nos construyen, por lo que nuestra actitud ante ellas debe ser siempre interrogadora, nunca pasiva. Por todo esto, una de nuestras tareas en el aula debería ser el conseguir que nuestros alumnos alcancen y fundamenten interpretaciones de las imágenes con espíritu crítico, además de implicarlos y atraerlos.

Las obras pueden ser analizadas de muchas formas, de hecho para llegar a ellas debemos enfrentarlas desde análisis variados y desde todos los campos posibles. No podemos olvidar que el estudio de cualquier aspecto de la experiencia humana ha de ser, por necesidad, multifacético.

Esto nos lleva a la necesidad del uso de procesos complejos para alcanzar una comprensión crítica del arte. La Historia del Arte no son Matemáticas, para su estudio no nos vale una estructuración clara y simple. Su estructura es muy compleja y esto lo debemos utilizar como motor de aprendizaje. Según *Effland* (en Aznarez, 2006) podemos destacar cuatro argumentos cognitivos a favor de las Artes:

1. Argumento de la flexibilidad cognitiva, donde defiende que no importa tanto la obra en sí como su capacidad para aprender a partir y a través suya.
2. Argumento de la integracíón del conocimiento, donde al contextualizar e integrar campos permite al alumno tejer sus mapas de comprensión y conocimiento, además de conectar con su propio mundo.
3. Argumento de la imaginación, como instrumento básico a la hora de establecer conexiones, resolver problemas,...
4. Argumento estético, ya que los seres humanos gustan de transformar la realidad en experiencias estéticas que son valiosas de por sí.

Los seres humanos no somos máquinas triviales y simplistas y, por ello, es necesario el uso del conocimiento complejo como motor de aprendizaje. Esto nos permitirá (tanto a los alumnos como a nosotros mismos) estar atentos y así poder alcanzar la comprensión de las obras a través de la reflexión y la capacidad crítica. Éste debe ser nuestro punto de partida para una visión más rica y menos mutilada, para conseguir un aprendizaje siempre abierto y cambiante.

Vivimos dentro de una realidad compleja y, por ello, en la Escuela debemos alejarnos de metarrelatos autoritarios y unidireccionales (imperantes en la narrativa tradicional). Es necesario redefinir las funciones de la Escuela para poder comprender y utilizar los saberes que ayudan a dar sentido al mundo que estamos viviendo (Morin, 2000). Los límites del libro de texto se han quedado pequeños y debemos de dar cabida en nuestras clases a otras disciplinas y visiones que nos ayuden a conseguir una visión más global del aprendizaje. Se trata en suma de ir más alla del "qué" (que son las cosas, las experiencias, las versiones) y comenzar a plantearse los "porqués" de esas representaciones , lo que las ha hecho posibles, aquello que muestran y lo que excluyen , los valores que consagran...(Hernández, 2000).

Las prácticas educativas no son dogmas que debemos seguir sin discusión, ya está bien de respuestas únicas marcadas por la narrativa tradicional imperante. La Escuela no puede continuar basando su finalidad educativa en transmitir un conocimiento disciplinar defendido por unos especialistas. Estas visiones hegemónicas excluyen muchas cuestiones fundamentales que tienen un papel esencial en la comprension y actuación sobre el mundo y en el conocimiento de sí mismos de los niños y jóvenes. (Hernández, 2007). No debemos conformarnos ni mostrarnos sumisos ante una Escuela cada vez más alejada de los intereses de nuestros alumnos, ni negarnos a abrir puertas que nos ofrezcan narrativas alternativas mucho más enriquecedoras para nuestra práctica docente.

En este sentido una de nuestras principales obligaciones debe ser transformar la Escuela en un espacio al que merezca la pena acudir, un lugar apasionante y enriquecedor (Hernández, 2007).

EXPERIENCIA: ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PARA EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO "JOSÉ Mª MORENO GALVÁN"

Conseguir este objetivo de convertir la Escuela en algo apasionante es complicado, muy complicado. Fue esta la idea sobre la que orienté la confección de la **Guía de Educación Secundaria** para el **Museo de Arte Contemporaneo "José Mª Moreno Galván"** de La Puebla de Cazalla (Sevilla).

Todos sabemos de la dificultad de enfrentarnos a una visita a un Museo con un grupo. En el imaginario de nuestros alumnos está instalada esa visión tradicional del Museo como algo lejano y anticuado, como un lugar donde no van a encontrar nada interesante, nada que tenga que ver con su vida. Esta es la narrativa dominante y tradicional que entiende a la Escuela como un modelo repetitivo, donde siempre situamos a nuestro alumnado frente a nosotros como sujetos pasivos del aprendizaje. Dentro de esta narrativa, una visita a un Museo se entiende como prolongación del aula, como un espacio donde, en silencio, enfrentarnos a obras de arte situadas en este lugar "pseudodivino" y alejado de nosotros y con unos alumnos que asumen el papel de meros espectadores.

Estamos acostumbrados a ver el arte como un inagotable fondo documental de manifestaciones humanas a través del tiempo y del espacio, como una de las máximas manifestaciones de la expresión cultural e individual. Es cierto, pero deberíamos ser capaces de ver más allá. En el Arte lo importante no es su propia materialidad, sino que es una herramienta de la inteligencia y la sensibilidad. Si convertimos las obras de arte en una clase de anatomia y disección...sólo tendremos algo muerto (Aznárez, 2005). Podemos pensarlo de otra forma, es fundamental enfrentarnos a las obras como entes vivos que nos abren interpretaciones diversas, que se relacionan con nosotros. Ya he defendido en varias ocasiones la negativa a considerar la perspectiva formalista como la única válida. Esta propuesta vale para cualquier manifestación artísticas sin importar su cronología o localización. Pero si en algún momento del Arte la concepción universal y formalista del Arte se muestra especialmente insuficiente es precisamente en la Modernidad y en la Postmodernidad; en el Arte reciente (Aznárez, 2004).

El Museo será el canal por el cual conduciremos a nuestros alumnos a través de un maravilloso viaje (término creado en el programa “Didáctica del Arte y Patrimonio” -DAP-). El arte será nuestro vehículo y nuestro objetivo el lograr una enseñanza, no del arte, sino a través del arte (Hernández, 2007). Mi papel como profesora será la de observadora, la de acompañante en este maravilloso viaje que convertirá a nuestros alumnos en “**viajeros**” a partir de lo visual, de las obras de arte que los rodean. No estaremos ilustrando a receptores pasivos de influencias, sino que nos colocaremos junto a agentes activos, que no sólo viajaran a través de la vista, sino que serán los verdaderos protagonistas del viaje. Los educadores tienen “la finalidad de despejar la hojarasca de los lugares comunes que llevan a considerar como “natural”, como lo que se “debe hacer”, lo que ha sido socialmente construido respondiendo a intereses y posiciones de poder y dispositivos de clasificación social” (Hernández, 2005; en Agirre, 2006)

La metodología de trabajo partirá de que los alumnos construyan significados guiados a través de las preguntas expuestas en la Guía de trabajo o presentadas por el profesor/a. Se trata de entender el arte como un método de conocimiento del mundo a través del diálogo con la obra. Debemos animarlos a observar, a construir un marco que favorezca la generación de nuevas interpretaciones, es decir, de actos creativos. Esto les llevará a involucrarse en la obra, a darse cuenta de que ésta no es estática y, lo más importante, que ellos forman parte de ella al otorgarle nuevos sentidos y significados.

Jerome Brumer defiende el uso de historias para ayudarnos a comprender el mundo. Siguiendo su propuesta debemos intentar que nuestros alumnos construyan algún tipo de narración ante la obra. Así estaríamos ante otra forma de mirar, ante un instrumento que contribuirá a proporcionar un modelo distinto del mundo, de un ámbito de la realidad donde el protagonista (nuestros alumnos) piensa y siente.

Entiendo que también es importante plantearse como objetivos a través de este viaje por el Museo desarrollar la creatividad y la libertad de expresión de nuestros alumnos. Para ello, en todo momento desarrollarán un lenguaje artístico a partir de las actividades realizadas ante las obras de arte. Éstas que no se limitarán a la descripción y análisis tradicionales, sino que abarcarán miradas más amplias como el género, aspecto que no suele ser tenido en cuenta en narrativas hegemónicas y tradicionales sobre el arte. La variedad de propuestas y el sugerir nuevas posibilidades convertirán el trabajo en una actividad lúdica y el Museo en un “espacio de placer”, algo relevante en esta nueva narrativa que estamos planteando. Con esto lograremos que expresen de un modo personal su manera de entender y representar el mundo que les rodea y sobre todo que se impliquen emocionalmente con las obras trabajadas.

La Guía se deja abierta porque entiendo que es preferible no aportar conclusiones

cerradas, para de esta manera ayudarles a descubrir y a crear nuevas interpretaciones de la Historia del Arte. Así habremos conseguido que “aprendan a pensar” y abrirles la perspectiva de nuevas miradas.

El objetivo fundamental de esta Guía es hacer del Arte parte de la vida de nuestros alumnos y no algo aislado que encontramos en los Museos o una experiencia para unos pocos (“los elegidos”). Si lo conseguimos habremos conseguido iniciarles en este maravilloso viaje por el arte, viaje que a partir de aquí puede prolongarse a lo largo de toda su vida.

BIBLIOGRAFÍA

- Aznárez López, José Pedro (2004) “La trampa de la pura forma” en Red Visual. Primer Bienio editado por el Ilustre COLBBAA (también en http://www.redvisual.net/n5/n1/art2.html)
- Aznárez López, José Pedro (2005) “Miradas y Patrimonio” en Red Visual. Primer Bienio editado por el Ilustre COLBBAA (también en http://www.redvisual.net/n5/n4/art1.1.htm)
- Brumer, Jerome “Making Stories. Law, Literature, Life”. (2002) Harvard University Press
- Cuadernos de Pedagogía nº 371 Septiembre 2007
- Efland, A. “Arte y Cognición” (2005) Ed. Octaedro. Barcelona
- Hernández, Fernando (2000) *Educación y Cultura Visual*. Barcelona, Octaedro
- Hernández, Fernando (2002) “Repensar la educación de las artes visuales” en *Cuadernos de Pedagogía* nº 311.
- Hernández, Fernando “Espigador@s de la Cultura Visual” (2007) Ed. Octaedro, Barcelona
- Morin, Edgar “Introducción al pensamiento complejo” (2000) Editorial Gedisa
- Nieto Carmen, Costas Adela Mª y Aznárez, José Pedro “¿La otra vía del arte? (2005) en Actas del Congreso de Educación de las Artes Visuales “Obrir portes, trencar rutines” editado por el Colegio de Doctores y Licenciados en Bellas Artes de Barcelona