

EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO. OTRO ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

UBANI, FABIOLA

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

RESUMEN

Como educadora de educadores y artista visual considero el arte contemporáneo un recurso idóneo en la enseñanza. Idea que me llevó a proponer, en la formación inicial del profesorado del grado de educación infantil, una asignatura desde la cual pudieran llevar a cabo intervenciones en el museo y a partir del arte contemporáneo con escolares de educación infantil. Proyecto curricular realizado con la estrecha colaboración del Departamento de Educación y Acción Cultural del Centro Atlántico de Arte Moderno y de los centros escolares de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria.

PALABRAS CLAVE

Arte contemporáneo, museo, aprendizaje, red, VTS.

ABSTRACT

An approach from an educator of future teachers and visual artist point of view about the importance of contemporary art as a learning tool. Idea that led me to include in the basic teacher training degree a subject to work out didactics strategies with children at the contemporary art museum. Working closely in this curricular project with the Education and Cultural Action Department of “Centro Atlántico de Arte Moderno” and schools from Las Palmas de Gran Canaria.

KEYWORDS

Contemporary Art, museum, learning, network, VTS.

INTRODUCCIÓN

Considerar al arte contemporáneo como recurso para el aprendizaje en cualquier nivel educativo además de promover la importancia de espacios alternativos al aula, como los museos, entre futuros docentes, son las metas propuestas en la asignatura *Talleres de expresión plástica y visual para el desarrollo de la creatividad* que aquí presento. En primer lugar justifico la necesidad de cambiar el escenario educativo y la idea de que el arte contemporáneo es un instrumento que favorece el desarrollo de objetivos y competencias del curriculum escolar. Finalizo con una breve exposición de los talleres realizados en el museo con escolares por los estudiantes del grado de educación infantil.

1. EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO: OTRO ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

En mi trayectoria docente siempre he considerado la importancia del espacio en el que se produce el binomio enseñanza-aprendizaje. Este adquiere especial relevancia al plantear como meta el desarrollo del pensamiento divergente y la interdisciplinariedad de las materias, aspectos básicos al trabajar con escolares de educación infantil y que procuro transmitir a mis estudiantes universitarios.

La innovación en la enseñanza pasa, entre otros aspectos, por reconsiderar y adecuar el espacio de aprendizaje a las demandas que el cambio educativo exige. María Acaso, en una reciente entrevista, apuntaba que las aulas y edificios, tal y como hoy están diseñados, se asemejan más a los de un régimen carcelario que a los de un entorno dedicado a incentivar el aprendizaje, la conciencia crítica y la autonomía. Estoy totalmente de acuerdo con ella, pues no hay más que observar detenidamente en la mayoría de centros educativos el color del mobiliario, de las paredes de pasillos y aulas, o los patios de recreo. En conjunto resultan deprimentes, poco motivadores y no favorecen ni la curiosidad ni el deseo de aprender.

Desde esta perspectiva poco halagüeña y tras años de experiencia docente propongo el museo de arte contemporáneo como espacio alternativo al aula, tanto para implementar la materia que imparto como para realizar las experiencias educativas que planteo desde la misma.

De los numerosos centros de arte con los que cuenta la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria elijo para desarrollar el citado proyecto San Martín Centro de Cultura Contemporánea. La relación fluida entre el personal del Departamento de Educación y Acción Cultural (DEAC) y mi área de conocimiento, la cercanía física del museo a la Facultad además de los espacios con los que cuenta para los talleres, son razones de peso que me decantan por realizar las intervenciones en este centro.

Por supuesto he tenido muy en cuenta la calidad humana y profesional del equipo que lo forma, este es dinámico, competente y amante de su trabajo, siempre abierto a participar en nuevas propuestas y retos. Además desempeña una intensa labor de formación entre el profesorado, tanto de educación infantil, primaria como de secundaria, inculcando la importancia del arte en la educación.

1.1. EL ARTE CONTEMPORÁNEO, ¿POR QUÉ?

Doy por descontada la consideración de que el ARTE es un instrumento idóneo para fomentar el aprendizaje, motivo por el que no detallaré sus ventajas, pero sí resaltaré las razones que me llevaron a elegir el arte contemporáneo como vehículo de aprendizaje. En primer lugar valoro su accesibilidad, pues la posibilidad de ver las obras originales no es comparable a un paseo virtual por el museo. El contacto visual directo enriquece los sentidos al mirar sin intermediarios ni pan-

tallas que sesguen la propia percepción y desde nuestra particular sensibilidad lo observado. El espacio museístico elegido programa una variedad de propuestas artísticas dedicadas a visibilizar, en mayor medida, a creadores locales. Por lo que la posibilidad de conocer al artista es bastante elevada, ya que, en general, este aún vive y a menudo reside cerca o bien acude para el montaje e inauguración de su muestra.

Orientar el aprendizaje a partir de obras de arte, parafraseando a Glória Picazo (2007)¹, que son nuestras herramientas de conocimiento, nos ayuda a observar y comprender nuestro entorno y a aprender de forma creativa.

El arte actual pese a que, en la mayoría de los casos, es el más desconocido, también puede resultar el más cercano pues plantea múltiples interrogantes y aborda temáticas del entorno social con las que alumnos y alumnas se pueden llegar a identificar. Las prácticas artísticas contemporáneas al conjugar el mestizaje de lenguajes, técnicas, materiales y el empleo de tecnología digital (evidente en la mayoría de las obras de arte del siglo XXI) conectan directamente con los gustos y hábitos del estudiantado. Por ejemplo, usos con los que están totalmente familiarizados como montar un video, retocar una imagen con la aplicación del móvil, subirla a las redes y añadir un archivo de sonido, etc. son recursos empleados por los artistas contemporáneos y que los jóvenes conocen bien. Lo familiar resulta más cercano lo cual favorece la comprensión.

Conozco varios proyectos orientados a vincular el arte contemporáneo con la enseñanza, un referente a destacar es el proyecto V.A.C.A, acrónimo de: Vehiculando el Arte Contemporáneo como proceso de Aprendizaje. Proyecto diseñado e implementado por el Departamento de Educación y Acción Cultural del Centro Huarte (Navarra) en colaboración con el colectivo Bitartean Arte y Educación. Se trata de un proyecto de innovación en la didáctica de las artes visuales dirigido a enseñantes de todos los niveles educativos. Su objetivo principal es orientar los procesos de aprendizaje desde las prácticas artísticas. En el presente curso ya van por su quinta edición lo cual nos da idea del éxito y buena acogida que ha tenido entre el colectivo de docentes.

2. EXPERIENCIAS DIDÁCTICAS EN EL MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

2.1. TALLERES DE EXPRESIÓN PLÁSTICA Y VISUAL PARA EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD

Planteo la asignatura: *Talleres de Expresión Plástica y Visual para el Desarrollo de la Creatividad*, desde la práctica y el fomento del aprendizaje autónomo, siendo el/a estudiante el motor de su propio aprendizaje. Empleo una metodología colaborativa y participativa siempre basada en el trabajo en equipo. Este se establece de dos formas: en pequeño grupo (no más de cinco participantes) para diseñar y realizar visita y taller; en gran grupo para generar debates y consensuar aspectos que atañen directamente a la asignatura como: criterios, porcentajes de evaluación y contenidos. En este marco mi cometido se centrará en guiar y orientar poniendo a disposición del alumnado los instrumentos necesarios que faciliten su tarea, además de coordinar la relación con el DEAC.

Los objetivos que propongo alcanzar son que el/a estudiante compruebe, desde su práctica, como el arte contemporáneo resulta una herramienta de aprendizaje muy eficaz que contribuye a la formación de individuos receptivos, críticos e imaginativos. Además fomentar el hábito y el interés por asistir regularmente a una exposición expresando su opinión sobre las obras, meta que se alcanza implementando *las estrategias de pensamiento visual* (*Visual Thinking Strategies, VTS*,

1 Picazo, Glória (2007): "Aprender a observar la sociedad a través del arte contemporáneo", en: Huerta R., y Calle R., Espacios estimulantes. Museos y educación artística, Valencia, Universitat de Valencia.

siglas en inglés) y entender que esta metodología facilita la adquisición de las competencias: social, cultural, lingüística, digital y matemática.

Las *estrategias de pensamiento visual (VTS)* son un método creado por Phillip Yenawine y la psicóloga Abigail Hausen con los objetivos de acercar al espectador (de cualquier edad) a la obra de arte y fomentar el desarrollo del pensamiento estético.

Aplicar el *VTS* en la etapa de educación infantil resulta muy apropiado pues fomenta la observación, el descubrimiento y la construcción de significados. La metodología *VTS* parte de una serie de preguntas, ya estipuladas, a las que los espectadores deben responder una vez observada con detenimiento la obra. La intención de estas preguntas, formuladas por la persona que dirige la visita, se centran en promover las habilidades de comunicación, la transferencia de ideas y el trabajo en equipo, ya que se invita a participar a todos los componentes del grupo, siendo sus intervenciones parafraseadas e hiladas por el/a guía. Las aportaciones llegan a ser muy interesantes y variadas, pero lo más eficaz es que cada miembro del grupo se anima a participar y por muy disparatada que sea su intervención siempre se tiene en cuenta, reforzando de esta manera su autoestima y confianza pero, sobre todo y más importante, ahuyentando el miedo reverencial a opinar que tiene el/a estudiante al situarse frente a una obra de arte dentro de ese espacio “sagrado” que es el museo.

A pesar de que esta metodología lleva vigente más de veinte años, y de que tiene ciertos detractores, mi experiencia al implementarla sea con alumnado de educación infantil o universitario es totalmente positiva y estoy convencida de que no solo en el museo sino también en el aula es una técnica interesante. Conozco a maestras que, sin estar al tanto del *VTS* pero desde la intuición y la experiencia que da una dilatada práctica docente, estimulan y motivan a sus estudiantes a través del diálogo y la participación activa realizando preguntas en la línea del *VTS*.

Por otro lado las clases se organizan a modo de seminario, solo en las primeras sesiones emplearé el método expositivo con la finalidad de explicar la relación arte y educación y cómo se diseñan los talleres. Además la responsable del DEAC acude, al menos en dos ocasiones, al aula para introducir y ensayar la metodología del *VTS* y explicar la labor de su departamento en coordinación con los centros escolares y otros proyectos que tuvieran en marcha.

A continuación destaco algunas de las experiencias llevadas a cabo:

EL CIELO BAJO LOS PIES

Muestra del artista canario Augusto Vives (Las Palmas de Gran Canaria, 1964). Vives constituye un claro exponente de la creación posmoderna por su discurso y la variedad de lenguajes artísticos empleados. El centenar de obras distribuidas entre las salas del museo aunaban pintura, dibujo, fotografía, objetos, una instalación y un mural.

La singularidad de las obras expuestas haciendo referencia a personajes marcados por la expresividad y a “objetos-pájaro”, que bien pudieran haber salido de un sueño, marcaron la orientación de los talleres post-visita de una manera lúdica y creativa desarrollando la imaginación de sus participantes. Su temática y proceso de elaboración resultaron muy atrayentes tanto para introducir a los escolares en el arte contemporáneo como para diseñar las actividades de los talleres. Aspectos ambos evidentes en los productos artísticos realizados por sus participantes.

FIGURAS 1 Y 2. A la izquierda: *Efímeros*, Augusto Vives (2014), Foto cedida por el artista. A la derecha: escolares de cuatro años con sus disfraces de pájaro, elaborados por ellos mismos en el taller posterior a la visita y basados en la obra *Efímeros* de Augusto Vives. Patio de San Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria, (2015). Fuente propia.

FIGURAS 3 Y 4. A la izquierda: Alumnas de la facultad con niños y niñas de cuatro años realizando el VTS delante de la obra *El Hilo de Ariadna* de Augusto Vives (2015) en San Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria. Fuente propia. A la derecha: Resultado del taller basado en la obra *El Hilo de Ariadna* y centrado en la pregunta ¿qué nos gusta hacer con las manos? (2015). San Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria. Fuente propia.

ESENCIALES. OBRAS DE PEQUEÑO FORMATO EN LA COLECCIÓN DEL CAAM.

La muestra recogía una variedad de obras en cuanto a estilo, lenguajes y artistas con el denominador común del tamaño reducido de las mismas. Realizaba un recorrido desde las vanguardias históricas hasta obra de reciente creación del panorama artístico local, nacional e internacional.

Dada la diversidad de propuestas artísticas resultó una exposición muy sugerente tanto para el alumnado universitario como el infantil. En los talleres se abordaron temas como el autorretrato y la abstracción geométrica. Experimentaron con pastas modelables, materiales reciclados, la pintura de dedos y el collage.

FIGURAS 5, 6 y 7. A la izquierda, taller: Creamos nuestra propia obra de arte (2016). Obra realizada en equipo por escolares de cuatro años. Como se observa se han empleado la pintura de dedos y el collage.

San Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria (2016). Fuente propia.

En el centro: intervención en el museo de alumnos universitarios con el grupo de escolares de cinco años. A la derecha: niña de cinco años autorretratándose después de la sesión de VTS delante de la obra *Retrato de muchacha* del artista indigenista canario Rafael Clarés (1933). El taller se centró en realizar un complemento que posteriormente lucirían para el posado de su autorretrato. Ambas en San Martín Centro de Cultura Contemporánea, Las Palmas de Gran Canaria (2016). Fuente propia.

CONCLUSIÓN

Como educadora plantear una asignatura de estas características ha supuesto un cambio de paradigma en cómo entiendo la relación estudiante docente y en general la enseñanza. Opino que para ello resulta esencial el papel del/a educador/a al igual que la participación activa del/a discente. Siempre he procurado fomentar la autonomía, la capacidad investigadora y experimentadora de mis estudiantes y esta asignatura es un ejemplo de ello. En la presentación final a la clase de los talleres realizados, dejo tiempo suficiente para facilitar las intervenciones y debatir las opiniones con los objetivos de que se beneficien de las aportaciones de sus compañeros/as y de evaluar el trabajo realizado por el grupo.

La encuesta de valoración de la asignatura para mi es fundamental de cara a futuras mejoras, de esta destacaré como puntos positivos: la libertad y autonomía de la que disfrutan fomentando la competencia de aprender a aprender, el trabajo colaborativo, la relación estrecha con los escolares en el museo y en el taller y la colaboración y consejos del personal del DEAC.

Me llena de satisfacción, pese al esfuerzo que supone, constatar que la asignatura ha servido para concienciar al alumnado del papel del arte en la enseñanza, de su vinculación con el aprendizaje y de que los museos son espacios repletos de recursos educativos que hacen que el día a día, tanto de estudiantes como de docentes, resulte motivador.

Termino con una frase de María Acaso en la que propone transformar la educación a través de las artes y con la que me siento totalmente identificada: “hay que acabar con la pedagogía tóxica y aplicar nuevas fórmulas para despertar el deseo de los estudiantes por aprender”².

BIBLIOGRAFÍA

- PICAZO, GLÓRIA (2007). *“Aprender a observar la sociedad a través del arte contemporáneo”*, en: Huerta R., y Calle R., Espacios estimulantes. Museos y educación artística, Valencia, Universitat de Valencia.
- TORRES MENÁRGUEZ, A. Profesoras contra la pedagogía Tóxica [en línea] Febrero 2017, [consulta el 13 de febrero]. Disponible en: <http://economia.elpais.com/economia/2017/02/07/actualidad/1486485679_572946.html>.

² Torres Menárguez, A.: Profesoras contra la pedagogía Tóxica [en línea] Febrero 2017, [consulta el 13 de febrero]. Disponible en: <http://economia.elpais.com/economia/2017/02/07/actualidad/1486485679_572946.html>.