

ENSEÑANDO A APRENDER. LA EDUCACIÓN COMO PRÁCTICA DE LIBERTAD

Charo Garaigorta

“Hoy abundan las imágenes. Nunca se habían representado y mirado tantas cosas. Continuamente estamos entreviendo el otro lado del planeta, o el otro lado de la luna. Las apariencias son registradas y transmitidas, rápidas como el rayo.

Pero esto ha venido a cambiar algo, inocentemente. Se las solía llamar apariencias físicas porque pertenecían a cuerpos sólidos. Hoy las apariencias son volátiles. La innovación tecnológica permite separar fácilmente lo aparente de lo existente. Y esto es precisamente lo que necesita explotar de continuo la mitología del sistema actual. Convierte las apariencias en refracciones, como si fueran espejismos; pero no son refracciones de la luz, sino del apetito, de un único apetito, el apetito de más”.
Jonh Berger

En un mundo, como dice Jonh Berger, donde la mayoría de la información nos llega de forma visual, es imprescindible crear mecanismos de análisis para asimilar críticamente toda esta información. En este marco, los museos se nos ofrecen hoy, como espacios de resistencia a toda esta avalancha. Espacios donde todos acudimos acompañados de nuestros diversos saberes, culturas, miedos, experiencias... y donde encontramos que los ritmos, los tiempos y los valores son diferentes a los de nuestro día a día, espacios que nos acercan a la comprensión de nuestro mundo.

Estos son los aspectos fundamentales que hemos tenido en cuenta en ARTIUM, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo a la hora de diseñar los diferentes programas educativos para que, tanto conceptual como metodológicamente, faciliten el acceso de todos los sectores de la sociedad. Cada persona se acercará al arte desde su propia experiencia por lo tanto no es necesario a priori un conocimiento de la Historia del Arte aunque luego lleguemos a ella.

Nuestro deseo es que el museo sea entendido tanto por la comunidad educativa como por el público en general como suyo, que sientan que les pertenece, con toda la responsabilidad que esto implica. En todos nuestros programas de un modo u otro, está contemplado el componente formativo. Los programas están diseñados a la medida de las necesidades del grupo. Son una colaboración entre el profesor o líder del grupo y el educador del museo.

“No serían pocos los ejemplos que podríamos citar de programas de naturaleza política o simplemente docente, que fallaron porque sus realizadores partieron de su visión personal de la realidad. Falta verificada porque no tomaron en cuenta, en ningún instante, a los hombres en situación a quienes dirigían su programa, a no ser como meras incidencias de su acción”
Paulo Freire

Nuestros programas están divididos en Programas escolares, que comprenden la relación del museo con toda la infraestructura educativa, y Programas para el público en general, que comprenden nuestra relación con el resto de la sociedad. Somos sensibles a los cambios que acontecen en la sociedad para adecuar nuestros programas a estas necesidades sociales.

Programas escolares

Los programas escolares de ARTIUM están dirigidos a todos los niveles educativos. Nuestra propuesta es trabajar el arte contemporáneo como una herramienta metodológica para acercarnos al currículo escolar. Adaptando los contenidos al nivel y características del grupo.

Es importante que estos programas se lleven a cabo no sólo en el museo sino también en el centro educativo. El hecho de salir nosotros y dar este primer paso es crucial para el entendimiento del componente formativo que debe llevar implícito todo programa educativo.

Utilizamos una metodología activa basada en la observación, el diálogo, la investigación y el descubrimiento. La información se facilita a medida que es solicitada. El/la educador/a es un “facilitador/a” de la conversación, es un guía que ayuda a descubrir, fomentando la participación, aprovechando y canalizando las ideas, los conceptos, las propuestas y los comentarios que surgen de la observación directa de las obras de arte. Exploramos aproximaciones interdisciplinarias para fomentar en los estudiantes un pensamiento crítico y de este modo contextualizar el arte con su entorno.

ATM-A tu medida

Al desarrollarse en cuatro sesiones facilita el componente formativo tanto al profesorado como a los estudiantes. Si el profesor lo desea se podría ampliar el número de sesiones.

1. Reunión de planificación.

La educadora del museo organiza una reunión de una hora de duración en el centro escolar o en el museo con todos/as los profesores/as interesados/as en participar en el programa ATM.

En esta reunión se presenta el programa ATM y se establece un diálogo directo con el profesor/a para conocer sus proyectos de trabajo, los temas que va a tratar durante el curso y las características del grupo. Aquí comienza la colaboración profesor/educadora, esencial no sólo para la ejecución esencial del ATM, sino también para alcanzar el componente formativo que mencionaba anteriormente. De esta manera, y teniendo en cuenta las exposiciones que se organicen en el museo, se establecen las conexiones curriculares.

En esta reunión se determinan las fechas de las tres sesiones de trabajo. Es recomendable que estas sesiones se realicen en un período máximo de un mes para dar eficacia y continuidad al programa.

2. Pre-visita: Presentación del programa del museo y del tema a tratar.

Se desarrolla en el centro escolar. Consiste en una introducción del programa, del museo, de la metodología y del tema a desarrollar. Tiene una duración de una hora.

Por medio de la proyección de diapositivas, y otros recursos visuales, y favoreciendo el diálogo y la participación, el educador/a invita a los estudiantes a observar, mirar con atención, pensar críticamente y descubrir las imágenes presentadas de tal manera que sus observaciones estén basadas en la evidencia que encuentren en las imágenes.

3. Visita al museo

Se desarrolla en las salas y en el taller del museo. Tiene una duración de 2 horas. En los primeros 45 minutos, se realiza un recorrido por las salas del museo, donde la secuenciación de las obras visitadas sigue construyendo el tema iniciado el primer día en el aula. La metodología que se lleva a cabo en las salas del museo es la misma que en la clase: basada en el diálogo y en la importancia de escucharse los unos a los otros. La segunda parte, en el

taller, consiste en el desarrollo de una actividad que permita tratar el tema y los elementos conceptuales surgidos durante la observación de las obras desde otro punto de vista: plástico, literario, etc.

4.-Visita de seguimiento en el centro escolar

La educadora se desplaza de nuevo al centro educativo. Su duración es de 1 hora.

Es una visita de seguimiento, dependiendo del rumbo que hayan tomado las dos visitas anteriores, ésta se decantará más hacia lo verbal, el diálogo, a ver más imágenes, quizá ver algunas de las mismas utilizadas primer día y descubrir nuevas lecturas ó hacia la realización de alguna actividad.

Conexiones

Es un programa de cine concebido como un “antídoto contra la televisión”, con la intención de aprender a ver películas de una forma crítica y activa. Se trata de un programa de 3 horas de duración dirigido a los grupos escolares de 2º ciclo de E.S.O. y de Bachiller, que consiste en visionar una película y conectar su temática con alguna obra expuesta en el museo. Seguidamente se da paso a un coloquio-debate en el que se comentan y se analizan los temas y aspectos que ambas tengan en común.

Conexiones propone diferentes tipos de películas. Por un lado, las relacionadas con la temática juvenil como pueden ser las que traten sobre relaciones, identidad, condición, ocio y diversión, educación, género, inmigración, etc. Por otro, las relacionadas con temas del currículo escolar como la historia, la guerra civil española, las guerras en el mundo, etc.

Para Profesores

Dirigidas a educadores de todos los niveles, consisten en breves sesiones formativas de las exposiciones.

Estas sesiones constan de una visita guiada seguida de una puesta en común en la que se facilitarán una serie de herramientas básicas sobre los conceptos clave de la exposición. De este modo, los docentes pueden integrar estas ideas en su currículo escolar.

Recursos on line

Nuestra página web incluye un apartado informativo dedicado a los educadores y a todas las personas interesadas en las sesiones de formación. De esta manera se puede acceder fácilmente a la documentación y a las diferentes propuestas de actividades que proponemos en estas sesiones.

Todas las actividades realizadas hasta la fecha están recogidas tanto de forma fotográfica como escrita. La intención fue crear un archivo que recoja la vida del departamento y a su vez que sirviera de documentación para el equipo ante la falta de dicha documentación e información sobre actividades de arte y educación en este país. En estos momentos esta documentación es de uso interno, pero nos gustaría que en un futuro estos materiales puedan ser gestionados informativamente y lo puedan consultar profesionales e investigadores del arte y la educación.

Programas para el público en general

A la hora de diseñar los programas para el público en general somos sensibles a los cambios que acontecen en nuestra sociedad. Por lo tanto estos programas son muchos y van cambiando constantemente.

Programas para familias

El énfasis se pone en el trabajo en equipo de padres e hijos durante los fines de semana. Juntos de la mano de una educadora recorren las salas del museo y realizan talleres trabajando los temas vistos en las salas.

Programas para jóvenes (¿Quedamos en ARTIUM?)

El público joven, sobre todo el adolescente, constituye un nuevo reto para los museos cuando se trata de que acudan a éstos por propia iniciativa. ¿Quedamos en ARTIUM? es un programa dirigido a jóvenes de 13 a 18 años que, con una duración de 3 horas por sesión, ofrece la oportunidad de conocer, tratar y trabajar directamente con un artista que les ayudará a descubrir y experimentar con diferentes medios de creación. Se trata de crear un lugar de diversión y aprendizaje donde los jóvenes se acerquen al arte contemporáneo de manera activa y lúdica.

Por lo tanto, el acercamiento, conocimiento y relación con el arte contemporáneo así como la apreciación del proceso creativo y la experimentación con las nuevas tecnologías son algunos de los objetivos que ARTIUM pretende alcanzar a través de este programa. Se trata de comprender que en el arte contemporáneo, muchas veces, el resultado no es lo más importante y que no existe una sola y única solución. Lo interesante es que en vez de limitarnos a dar respuestas a las preguntas, seamos capaces de suscitarlas y de proponer miradas críticas.

Programas para la tercera edad

Aunque veníamos trabajando con los mayores desde la apertura del museo, consideramos que era un colectivo que como el escolar, también teníamos nosotros que salir a visitar. Fue este verano cuando comenzamos este programa, ya que es precisamente en verano cuando más mayores hay en las residencias de Alava. Además para muchos de ellos es casi imposible por razones físicas desplazarse al museo.

Una educadora del museo dedicó el verano a visitar residencias haciendo tertulias de arte. Se fueron creando unos temas, que los trabajábamos por medio de la proyección de diapositivas, ellos podían conversar sobre lo que veían y lo que piensan al mirar las obras de arte. Estos temas fueron cambiando y poco a poco aprendimos a conocer sus intereses y los temas sobre los que les gustaba hablar. Así que cuando llegó el otoño decidimos incorporar este programa a nuestras actividades regulares. Para esta nueva etapa llamamos a los monitores y representantes de estas residencias para que entre todos diseñáramos los temas y formatos del programa. A día de hoy muchas de las residencias repiten cada trimestre la visita y la tienen incorporada ya en sus actividades. Algunos de estos grupos, los que pueden desplazarse, vienen después a hacer una visita a ARTIUM.

Seguimos preparando estrategias de acercamiento tanto para otros públicos que por diversas razones no visitan el museo (discapacitados, pacientes de hospitales psiquiátricos, presos, extranjeros...) cómo para los que sí lo visitan. Estos programas comprenden, conversaciones con artistas, con comisarios, cursos, seminarios, talleres, colonias de verano para niños, visitas guiadas, colaboraciones con instituciones internacionales, como universidades,

museos y ongs.

The academy is not paradise. But learning is a place where paradise can be created. The classroom, with all its limitations, remains a location of possibility. In that field of possibility we have the opportunity to labor for freedom, to demand of ourselves and our comrades, an openness of mind and heart that allows us to face reality even as we collectively imagine ways to move beyond boundaries, to transgress. This is education as a practice of freedom.
Bell Hooks

Este espacio de resistencia que mencionaba al inicio del texto podría bien ser éste que menciona bell hooks cuando habla de “el aula, (the classroom) donde aprender es un espacio donde el paraíso puede ser creado”. Es desde esta convicción, la del museo como espacio donde el paraíso puede ser creado, desde la cual partimos todo el equipo de ARTIUM para realizar nuestra labor de educación en el espacio de un museo de arte contemporáneo.

Jonh Berger (2005): *Algunos pasos hacia una pequeña teoría de lo visible*,
Ardora ediciones, Madrid,

Paulo Freire (2003): *Pedagogía del oprimido*, Siglo XXI,

Bell Hooks, (1994): *Teaching transgress. Education as the practice of freedom*.
Routledge, London