

Sociedad y educación artística: Una convergencia necesaria

Ana Costa París, Carme Urpí y Concepción Naval
Universidad de Navarra, Departamento de Educación

Resumen

En un marco de mejora de la formación de maestros en educación artística y estética, se analizan las propuestas del área educativa de algunos centros o museos de arte contemporáneo en España, seleccionados según unos criterios definidos. Se trata de una primera observación realizada a través de las webs publicadas por cada institución y sistematizada según determinados indicadores. A pesar de las limitaciones que supone una observación así, encontramos en estos museos una oferta educativa amplia y diversa, con múltiples recursos a disposición del público general y específico. Sin embargo, es preciso seguir profundizando en la calidad de esta oferta con el fin de perfilar mejor las competencias necesarias en la formación de futuros maestros y educadores de museos.

Introducción

Sobre la pluralidad en la educación de las artes que el panorama actual nos ofrece se abren numerosas posibilidades. La realidad parece indicar que al margen o paralelamente a las investigaciones y avances que puedan realizarse en el campo de la educación en una disciplina artística o saber, y también desde la pedagogía, lo que se precisa para su efectividad es una verdadera convergencia de las acciones de dichas disciplinas, dirigidas estratégicamente hacia los diferentes intereses que pueda tener la sociedad en la materia que nos ocupa. En este sentido, esta colaboración pretende investigar y reflexionar acerca de alguna de estas necesarias convergencias, como puede ser la que protagonizan los maestros y los museos, centros de arte, teatros de ópera, etc., en definitiva, instituciones cuya razón de ser es el arte. Tras este análisis de la situación sugerimos una serie de propuestas de acción necesarias para llevar a cabo esta convergencia.

1. La situación actual

Una visión generalista de los departamentos educativos de los museos nos indica que ambos tienen el interés y la motivación suficiente para realizar diferentes actividades y propuestas educativas de muy amplio espectro, en relación a los destinatarios de las mismas sean dirigidas a las familias, a los colegios y escuelas, a los niños y al público en general. Al margen de alguna excepción, estas actividades vienen ideadas, programadas, ejecutadas y evaluadas incluso, por los especialistas del departamento de educación del museo.

Actualmente, desde las universidades con el plan de adaptación al EEES (ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre) estas instituciones convienen en formar a los que van a ser maestros de los alumnos que protagonizarán después las actividades que acabamos de mencionar. Estos maestros guiarán y asistirán la formación de sus alumnos como personas y ciudadanos, lo que comporta la artesanal misión de ayudarles a crecer en aquellas competencias, que siendo necesarias también para su formación genérica, les posibilitan una formación estética y les capacitan para comprender el arte presente en la sociedad de la que forman parte.

Esta formación integral en la escuela está cada vez más asistida por recursos ajenos al centro educativo y en colaboración con el mismo, por lo que con estas premisas parece obvio que el estudiante de Grado en Educación Infantil y Primaria debe capacitarse en aquellas competencias que le proporcionen una formación artística que le permita impartir la docencia de esta disciplina. Pero también debe capacitarse, en aquellas competencias que le permitan desarrollar sus objetivos en colaboración con otras acciones provenientes de otras instituciones ajenas a la escuela.

Y es ahí, donde las acciones de maestros y educadores de centros de arte deben concurrir para que ambos puedan llevar a cabo sus objetivos de manera colaborativa y efectiva tanto para el sujeto (Robinson, 2009) de la acción como para ambas instituciones (escuela y museo).

Desde la universidad, la investigación da un nuevo impulso a este campo. Desde un punto de vista internacional, destaca una de las líneas prioritarias de investigación del Proyecto Zero de la Universidad de Harvard, cuya actual directora Shari Tishman ha desarrollado el planteamiento del museo de arte como recurso de aprendizaje partiendo de una investigación realizada en colaboración con el propio Harvard Art Museum (Tishman, 2007). Desde un punto de vista nacional, desde el Ministerio de Educación se ha impulsado dentro del Programa CEI (Campus de Excelencia Internacional), la idea del arte como criterio de excelencia en la educación superior (Moraza y Cuesta, 2010). Concretamente, nos interesa aquí la relación ARTE/CULTURA/COMUNICACIÓN que considera el arte “como educación ciudadana, permitiendo una integración cognitiva y activa de las significaciones sociales” (*Id.*, p. 17) por parte de los alumnos que pasan por la universidad.

Otra relación interesante de esta misma propuesta se encuentra en la tríada ARTE/PATRIMONIO/CULTURA. Aquí el arte se entiende “como modelo de transmisión cultural, tanto como educación inducida, a través de obras en el entorno; como de condensación de valor” (*Ibid.*).

Es necesario fomentar la investigación sobre cuestiones relacionadas específicamente con la educación y la difusión del patrimonio desde un enfoque interdisciplinar en el que intervengan pedagogos, estetas, historiadores, sociólogos, etc. Si se pretende dar respuesta a las múltiples necesidades de la educación patrimonial se precisa una convergencia entre arte, educación y sociedad (Sedano, Bernal y Urpí, 2005).

2. Los diferentes objetivos

El acercamiento entre un museo¹ y un centro educativo va más allá de la simple contratación de servicios o satisfacción de necesidades mutuas, por parte de unos y otros. Más que proporcionar un asesoramiento informativo a los maestros del centro educativo, es necesario que tanto éste último como el museo sean quienes construyan conjuntamente, de manera que el trabajo sea transversal (Jové, Cano, Ayuso y Sanjuán, 2008). Así cabe plantearse algunas cuestiones.

¿Qué pretende un museo cuando presta su colaboración a las escuelas? Difundirse a él mismo y a su contenido, en primer lugar. Se asegura así su propia existencia como museo o centro de arte y la realización de aquellos objetivos que están en sus cimientos: la conservación y restauración de la obra, la difusión y visibilidad de la misma y de las actividades a su alrededor, así como la formación e investigación en general.

¿Qué pretende un centro educativo cuando pide la colaboración de un museo? Profundizar en los objetivos de su propio currículum, incluso ampliarlos, y ayudar en la consecución de aquellas competencias en las que pretende formar a sus alumnos (Costa, Repáraz y Urpí, 2010).

Podríamos seguir con una larga lista de objetivos por ambas partes, pero su desarrollo correría igualmente paralelo a la larga lista de puntos de colaboración entre el museo y el maestro

1 Bajo la denominación de *museo* incluimos de ahora en adelante a otras denominaciones como centro de arte, instituto de arte, centro artístico y cultural, etc., todos ellos espacios de experiencia e investigación alrededor del arte.

que lleva a sus alumnos al mismo. Esto nos lleva a preguntarnos si realmente el maestro recibe en su formación universitaria las herramientas que posteriormente necesitará para poder realizar este trabajo conjunto con el educador de museo, o también, para ejercer como educador de museo.

Para llevar a cabo esta convergencia efectiva que intensifica los objetivos de ambas partes y redundante en la formación artística y estética del alumno, es necesario proponer determinadas actuaciones, al hilo de los objetivos para el desarrollo de la educación artística de la Agenda de Seúl (UNESCO, 2010).

3. Una primera aproximación al tema

Para empezar a materializar este proyecto de investigación hemos optado por llevar a cabo una primera aproximación general que nos permita tener una idea aproximada de la situación real de las áreas educativas de los museos, de manera que esta primera visión panorámica nos descubriera posteriores líneas de actuación para ahondar en los objetivos de nuestra investigación.

En este sentido y dentro del panorama museístico español, cabe hacer algunas puntualizaciones:

- En primer lugar, nuestro trabajo se ha basado en las páginas *web* de determinados museos, por lo que cabe la posibilidad de que no siempre queden reflejados algunos aspectos que ciertamente se dan en la realidad de la institución observada pero que no necesariamente se visualizan en la *web*.
- En segundo lugar, hemos hecho una selección de museos con determinados criterios. Estos criterios no pueden definirse como aleatorios, sino que a nuestro modo de ver son los que más se ajustan al objeto de nuestra investigación.
- Y en tercer lugar, hemos procedido a la elaboración de unos indicadores que nos permitieran realizar dicha observación, así como unas directrices para su observación.

Los criterios de selección de los museos para el análisis descrito son los siguientes:

1. *Ser centros de arte contemporáneo.* Este criterio responde a la necesidad que tiene este tipo de museos de desarrollar estrategias para transmitir el contenido de sus colecciones a los diferentes públicos a causa de la menor aceptación que encuentran. Aunque algunos de los museos seleccionados incluyen también colecciones anteriores a la etapa contemporánea, como es el caso de El Prado, estos han sido escogidos por sus colecciones contemporáneas y se analizan específicamente los contenidos del proyecto educativo concernientes al arte contemporáneo.

2. *Tener un proyecto educativo definido,* en el sentido de contar con un fuerte convencimiento de la virtualidad educativa del arte entendido como manifestación libre de la expresión y creatividad humana.

3. *Visibilidad on-line de su proyecto educativo.* Este criterio es fundamental para establecer una comunicación continuada con los centros educativos, familias, público general y poder desarrollar estrategias de seguimiento.

4. *Ser representante de alguna de estas categorías: museo nacional/ museo local, museo de titularidad pública/ museo de titularidad privada, museo de gran formato/ museo de pequeño formato.* Este criterio responde a la idea de seleccionar un conjunto heterogéneo de museos que aportase diferentes matices y cualidades a este trabajo, de modo que nos permita adoptar un visión amplia y lo más completa posible.

Con estos criterios se escogieron 11 museos dentro del ámbito nacional: Museo del Prado, Centro de Arte Reina Sofía, Museo Thyssen-Bornemisza, Museo Picasso Málaga, Museo Guggenheim, Museo Patio Herreriano, MACBA, Artium, IVAM, MUSAC, Fundació Pilar i Joan Miró.

En cuanto a los indicadores/descriptores de los museos hemos valorado los siguientes, tal como se describe a la derecha de los mismos:

Presentación, carácter propio y propuesta educativa general	Fundamentación pedagógica sólida y exposición íntegra o más bien mera declaración de principios
Autodenominación	Identificable claramente y distintiva o, por el contrario, confusa, convencional y remota
Programas para el público general	Accesibles, sin barreras, adaptados, variados
Programas en el ámbito formal dentro y fuera del museo	Diferenciados por etapas, posibilidad de trabajar previa y posteriormente en el aula u otros lugares fuera del museo
Programas en el ámbito no formal	Para adultos, de carácter social
Programas para familias	Dentro y fuera de los periodos vacacionales
Actividades para profesionales y educadores	Formación, apoyo, seguimiento al educador o profesional
Propuestas educativas sobre la exposición en curso	Recursos materiales y humanos
Actividades realizadas con artistas	Participativas o meramente expositivas
Recursos didácticos en la <i>web</i>	Claridad y fácil manejo, riqueza de contenido, adaptados a las necesidades educativas específicas
Biblioteca	Espacio de estudio o más bien divulgativo tipo café literario
Publicaciones	Disponibles <i>on-line</i> , periodicidad, investigación
Interdisciplinariedad en las actividades propuestas	Intervienen otros departamentos y entidades: universidades, ayuntamientos, museos, observatorios, jardines botánicos, casas culturales, asociaciones.
Actividades musicales, danza, teatro, cine performances, etc.	En la línea del carácter propio o totalmente desconectadas
Conferencias, seminarios y talleres	En la línea del carácter propio o totalmente desconectadas
Participación social y voluntariado	Dentro de un programa de participación ciudadana o solo como apoyo puntual a los servicios ofrecidos
Investigación	Interdisciplinariedad, convenios con universidades, Publicaciones
Visibilidad	Acceso a programación, obra permanente, recursos didácticos, documentación, publicaciones, entrevistas, videos, etc.

La necesidad de acotar la observación nos obliga a dejar fuera del análisis otros elementos que podrían resultar también de interés y que emplazamos para futuros trabajos. Asimismo, otras vías de observación tales como las entrevistas con maestros y educadores de museos, sondeos con el público infantil, juvenil, adulto o públicos especializados, nos permitiría ampliar nuestro análisis más allá de la pura observación fenomenológica hacia una valoración de la calidad de

los contenidos educativos más específicos que se encuentran en los museos. No obstante, optar por una primera aproximación a través de las *webs* supone poder obtener una visión panorámica inicial que nos sitúe de entrada frente a toda la diversidad de la oferta educativa de los centros de arte contemporáneo.

El siguiente paso a seguir lo constituyó la elaboración de la plantilla de observación que, previo análisis y valoración de las *webs* de los museos, nos ofreció los siguientes resultados²:

Área de Educación	Museo del Prado	Centro de Arte Reina Sofía	Museo Thyssen-Bornemisza	Museo Picasso Málaga	Museo Guggenheim Bilbao	Museo Patio Herreriano	MACBA	ARTIUM	IVAM	MUSAC	Fundació Pilar i Joan Miró
Presentación, carácter propio y propuesta educativa general	3	3	3	3	3	4	3	4	2	5	5
Autodenominación	3	3	5	5	3	3	3	4	2	4	5
Programas para el público general	5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	4
Programas en el ámbito formal dentro y fuera del museo	5	5	5	4	5	4	5	4	3	5	4
Programas en el ámbito no formal	5	5	5	3	5	4	4	4	5	5	5
Programas para familias	2	4	5	3	4	3	3	2	1	1	5
Actividades para profesionales y educadores	4	5	4	4	4	4	4	4	1	3	5
Propuestas educativas sobre la exposición en curso	4	4	4	4	4	4	4	2	5	5	5
Actividades realizadas con artistas	2	5	5	1	4	5	4	4	5	5	5
Recursos didácticos en la <i>web</i>	4	5	5	1	5	4	3	2	3	3	1
Biblioteca	4	5	2	4	4	4	5	4	4	5	1
Publicaciones	5	5	4	1	4	4	5	2	4	5	1
Interdisciplinariedad en las actividades propuestas	4	4	4	2	4	4	3	4	4	4	4
Actividades musicales, danza, teatro, cine performances, etc.	1	5	4	3	5	4	3	4	4	3	4
Conferencias, seminarios y talleres	5	5	4	2	5	4	4	5	5	5	4
Participación social y voluntariado	4	5	4	1	4	2	2	4	4	5	5
Investigación	5	5	4	2	5	4	4	3	3	4	4
Visibilidad	5	5	5	3	5	4	3	4	4	5	4

3.1 Resultados obtenidos:

Conviene recordar que con esta plantilla de resultados no se pretende hacer una comparación entre los museos, sino que se ha escogido una representación de museos de diferente tipología (tamaño, recursos, origen, objetivos, etc.), lo que declina cualquier comparación en ninguno de los descriptores.

Además, nos estamos fijando únicamente en la visibilidad *on-line* de los museos por lo que habrá aspectos que escapen a nuestra mirada sobre los mismos.

Ya entrando en los resultados propiamente, constatamos las siguientes observaciones generales.

- En la mayoría de museos revisados, las áreas educativas aparecen de modo visible, claramente identificable mediante alguna denominación específica, y algún tipo de presentación

² La valoración se realizó mediante la estimación dentro de una escala del 1 al 5 (1: nula, 2: pobre, 3: media, 4: buena, 5: excelente)

breve, clara y directa, aunque observamos también que dichas presentaciones adolecen de un desarrollo en profundidad e integrador de toda la oferta museística relacionada con el ámbito educativo.

- Valoramos positivamente la presencia de programas educativos generales y el gran desarrollo que tienen en el ámbito formal.

- La propuesta en lo formal se centra más en las escuelas e institutos y no en la universidad.

- No ocurre así en los programas educativos de las familias en que raramente se las menciona como público general. No hay una especificidad mayoritaria para las familias.

- Siguiendo en la línea positiva, es destacable la existencia de bibliotecas, así como del área de investigación en la *web* de todos los museos analizados.

- También hay una gran oferta en todos los casos de conferencias, seminarios y talleres.

- En la mayoría de los museos hemos encontrado actividades complementarias (danza, música, cine) que muestra dos tipos de modelo: la conservación de la obra (museo clásico) frente a un centro de arte (actividades).

- Sobre los recursos didácticos consideramos que algunas *webs* son más dinámicas. En cualquier caso, deducimos que es lógico puesto que dada la variedad de recursos y la diferente capacidad de museos elegidos según los criterios mencionados, es difícil hacer una comparación.

- En general se aprecia la voluntad de comunicarse más con el usuario, apreciada en tres variables:

- a) La multivariedad de actividades con distintas disciplinas que intervienen

- b) La relación con los propios artistas y el entorno

- c) La existencia de departamentos de comunicación como área especializada.

- La accesibilidad a los archivos, bibliotecas, publicaciones, se observa de manera patente en los museos.

- En general, observamos cierta tendencia a que las actividades queden enclaustradas físicamente en los edificios de los museos. Sería deseable una mayor apertura que suponga la salida de los museos a la calle, a los hogares, etc.

- Da la impresión de que el área educativa todavía no impregna todo el sistema del museo sino que éste está constituido por diferentes áreas compartimentadas (entre ellas la educativa), mientras que en el mundo anglosajón el proyecto educativo es una parte sustancial del museo como puede serlo la artística. (I Congreso Internacional *Los Museos en la Educación. La formación de los educadores*, 2008), y a menudo da lugar al trabajo interdisciplinar entre los diferentes departamentos. En este sentido es deseable un trabajo colaborativo entre conservación, educación y comunicación, incluso para el propio gobierno y desarrollo de la institución.

Una muestra de esa desconexión es que en las propias *webs* no se acaba de establecer la relación entre educación, investigación, bibliotecas, publicaciones, archivos, etc., lo que hace pensar que se sigue pensando en la educación como algo reducido a lo escolar y no como algo enmarcado en unas coordenadas más amplias que abarcan lo social, lo cultural.

- En relación a lo anterior, observamos también la presencia de actividades musicales en los museos, pero no siempre garantizando el significado integrador entre las artes plásticas y la música.

4. Reflexiones finales

Con la aproximación que han supuesto los resultados de este trabajo, pensamos que la primera acción, que a nuestro modo de ver parece esencial, es investigar la situación real de los objetivos, canales y acciones concretas que se están realizando en materia de educación en los museos o

centros de arte (Falk, 2009). Por otro lado, también se requiere conocer los aspectos relativos a las competencias artísticas y estéticas que se encuentran en los planes de formación de los futuros maestros y que guardan relación no solo con los objetivos curriculares de los centros educativos sino también con los objetivos de los propios centros de arte (Furió, 2000).

La segunda acción se refiere a una identificación de los posibles problemas y posibilidades que se encuentren y su evaluación.

En tercer lugar, convendría apuntar a la elaboración de un plan de actuación colaborativa por parte de la universidad y de los centros de arte. En este sentido, el diálogo entre el museo y el público saldría beneficiado a partir de esta colaboración (Urpí, Costa y Font, 2011).

Para llevar a cabo estas acciones es necesario contar con el soporte y reconocimiento de la sociedad civil, las políticas culturales, las organizaciones profesionales y las diferentes comunidades y sistemas educativos, con el fin de concretar los objetivos rectores, aplicar las estrategias propuestas y ejecutar las actividades pertinentes, que se desprenden de los acuerdos establecidos en las conferencias internacionales sobre la educación artística.

Bibliografía

- COSTA, A., REPÁRAZ, Ch. y URPI, C. (2010). "Las TIC y el desarrollo de competencias en el EEES. Una propuesta para la educación moral y estética" en Memorias de la Novena Conferencia Iberoamericana en Sistemas, Cibernética e Informática (CISCI 2010).
- FALK, John H. (2009). *Identity and Museum Visitor Experience*. Walnut Creek: Left Coast Press.
- FURIÓ, V. (2000). *Sociología del arte*. Madrid: Cátedra.
- JOVÉ, G., CANO, S., AYUSO, H., SANJUÁN, R. (2008). "Experiencia de arte y educación. La escuela va al centro de arte y el centro de arte va a la escuela". Actas del I Congreso Internacional Los Museos en la Educación. La formación de los educadores. Madrid: Museo Thyssen-Bornemisza. Disponible en: <http://www.educathyssen.org/fileadmin/plantilla/recursos/Investigacion/Congreso/Actas_ICongreso_total.pdf>
- MORAZA, J. L. y CUESTA, S. (2010). *Campus de Excelencia Internacional. El arte como criterio de excelencia. Modelo ARS (Art. Research. Society)*. Madrid: MEC.
- ROBINSON, K. (2009). *El elemento*. Barcelona: Grijalbo.
- ORDEN ECI/3857/2007, de 27 de diciembre. BOE nº 312, 29 de diciembre 2007.
- RODRÍGUEZ SEDANO, A.; BERNAL, A.; URPI, C. (2005). "La educación patrimonial". En *Retos de la educación social*. Pamplona: Eunate.
- TISHMAN, S., MCKINNEY, A., & STRAUGHN, C. (2007). *Study Center Learning: An investigation of the educational power and potential of the Harvard University Art Museums Study Centers*. Harvard Project Zero.
- UNESCO (2010). *La Agenda de Seúl: Objetivos para el desarrollo de la educación artística*. Disponible en: <http://portal.unesco.org/culture/en/files/41117/12861962605La_Agenda_de_Se%FAI_Objetivos_para_el_desarrollo_de_la_educaci%F3n_art%EDstica.pdf/La%2BAgenda%2Bde%2BSe%FAI_Objetivos%2Bpara%2Bel%2Bdesarrollo%2Bde%2Bla%2Beducaci%F3n%2Bart%EDstica.pdf>
- URPI, C., COSTA, A. y FONT, S. (2011). "El museo como foro de investigación y diálogo contemporáneo". En EARI (Educación Artística. Revista de Investigación), n. 2, pp. 199-201.