

El Programa educativo en el Museo de Jaén: la exposición de arte contemporáneo.

Gracia Moya Méndez

Julia Cañada Higuero

Maestras de Educación Infantil

Alfonso Ramírez Contrera

Educador de Museos

“El arte es un juego entre los hombres de todas las épocas”

Duchamp

Durante los últimos años las exposiciones de arte contemporáneo, que tradicionalmente se han ido sucediendo a principios de curso y que han sido albergadas, entre otras entidades, por el Museo de Jaén, han sido incluidas en la planificación de centro de diferentes etapas educativas convirtiéndose en una parada obligatoria con la que comenzar el curso. Gracias al programa educativo que promueve la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico de Jaén y coordina la empresa Patrimonio y Educación, y a la constante disposición de la dirección del museo por abrir sus puertas a la infancia, estos proyectos se han ido sucediendo año a año con éxito y una evaluación positiva por ambas partes.

La participación del alumnado en esta iniciativa ha superado las expectativas llegando a sobrepasar los setecientos alumnos y alumnas de todas las edades, procedentes de centros educativos de educación Infantil, Primaria y Secundaria de la ciudad de Jaén y diferentes localidades de la provincia. Mención especial merecen los grupos de educación de adultos, que deseaban participar de nuestra propuesta sobre el arte contemporáneo, ya que solo con ellos podríamos llenar páginas de este libro.

Los proyectos con el arte contemporáneo (y con sus artistas) permiten ampliar los límites del currículo de manera transversal, centrando los esfuerzos no tanto en el significado como en lo que puede llegar a representar para quien lo contempla. Las obras tienen su mensaje, su motivo e interés, pero para el niño o niña de infantil estos no intervienen (necesariamente) en su experiencia. El alumnado contempla una obra, surgiendo: preguntas, interpretaciones..., y posteriormente la hace suya, la interviene o interpreta (o incluso ambas). No tiene que aparecer el mensaje/subtexto/necesidades del o la artista.

Posiblemente será la primera vez que visiten el museo y, por lo tanto, una oportunidad única para contrastar las ideas iniciales con el nuevo diálogo que aflora al contemplar las obras. Nuestra labor es la de acompañar, guiar y observar cómo actúan en estos momentos tan especiales y significativos que arraiguen herramientas y comportamientos en el alumnado y acaben por desacralizar los espacios culturales. Esta propuesta parte de la idea de interactuar con una obra de arte como “un bloque de afectos y percepciones” (Deleuze y

Guattari)¹, en la que se entremezclan momentos de subjetividad a las experiencias vividas (la obra de arte como objeto relacional entre quién la observa), el artista y el mundo. En esta concepción los museos dejan de ser lugares para ser contemplados a ser espacios en los que se interactúa, se dialoga...

Colaborar con el profesorado se ha convertido en algo fundamental para ambas partes; lo formal y lo no formal se unen con el objetivo de preparar el proyecto. Las reuniones antes de la exposición se suman a las visitas compartidas recorriendo la misma. Queremos que formen parte de la experiencia desde antes incluso del montaje, viviendo el día a día de incorporaciones de artistas y obras que harán más fácil el conocimiento y la propuesta educativa sobre las mismas. Las visitas (en plural) a la exposición se harán desde distintos puntos de vista. Un primer acercamiento nos lleva a conocer a “creadores y criaturas” desde una perspectiva artística, temática, currículo, materiales utilizados, técnicas, etc. De ahí se extraen conocimientos que van a servir para incorporarlos en clase. La pregunta ¿Cómo hizo esto? Viene seguida siempre de ¿Cómo podemos hacerlo nosotras? El hecho de convivir con las obras de arte y, en algunas ocasiones con las y los creadores, permite al profesorado expandir el currículo sobre la mesa, y decidir qué y cómo se pueden definir las actuaciones para llevar a cabo el proyecto. Una exposición de arte se puede integrar en cualquier área (de expresión oral, de educación física o de inglés). Todo dependerá de la intencionalidad docente de hilar la materia con el espacio y sus objetos artísticos.

Habrán más visitas con la finalidad de concretar los lugares más apropiados para recorrer el espacio entre las obras, descubrir qué áreas son más accesibles según las características del alumnado, calcular el tiempo estimado durante el itinerario, seleccionar las obras que formarán parte de la propuesta pedagógica.

Documentación de lo acontecido antes, durante y después de la visita a la exposición.

“Las miradas son las posibilidades de los cuadros”

Duchamp

La importancia de conocer y visitar la exposición con los propios artistas y responsables del programa educativo, colabora a ver desde otras perspectivas, a tener una visión más crítica y a mantener tu propio diálogo con el artista, la obra y tu propio yo. Ir recorriendo las salas abre ventanas en nuestra mente: relacionando unas obras artísticas de diferentes géneros con la cultura del entorno, diseñando un cóctel con identidad a esa conversación interna que mantenemos en la cotidianidad, sin ser conscientes en muchas ocasiones. Así, surgen ideas sobre cómo esbozar propuestas que despierten el deseo de conocer las obras en niños y niñas de 5 años: entre ellas, contagiar al Museo de Jaén de los misterios que relata el libro “El Tapiz misterioso” en el Museo del Prado. Siguiendo la línea de esta historia se abren las puertas de la imaginación a todo un abanico de posibilidades en las que poder interactuar con las obras, respetando siempre las producciones de los artistas. Y, sobre todo, vivir propuestas artísticas inspiradas en diversas obras que despierten el deseo de querer verlas en realidad, tan lejos de la mirada a las fotografías o a las recreaciones que hacía nuestro personaje mediador para los niños y niñas. Este proyecto, más que artístico, es un proyecto relacional, en el que dejarse llevar por el asombro de las obras, creando

---

¹ (Bourriaud, 2006)

vínculos entre quienes las contemplan, construyendo puentes entre sus mundos interiores y el de los artistas.

Nos gusta narrar historias, mantenernos entre dos aguas, la realidad y la fantasía, volver a la infancia, continuar el juego de lo que es posible solo en nuestra imaginación y nos gusta escuchar. Así, surgió nuestro relato en el que “Lobo” es el protagonista. Un personaje de cuento que toma forma en un muñeco de peluche, que será mediador entre la realidad y lo imaginario, con el que los niños y niñas tienen un fuerte vínculo emocional, ya que lleva hilando mil historias desde que se incorporaron a nuestras aulas.

A las 9 en punto, cómo los personajes de la Gallina ciega de Goya², Lobo entra en el Museo de Jaén. Aprovechando que es la hora en la que se cierra y se queda solo. De pronto el vigilante ve a Lobo, se pone las manos en la cabeza, grita:

-¡No es posible!, ¡no es posible!, ¿qué has hecho?

Regaña a Lobo por el desorden provocado en una obra. Todo está “revuelto”, fuera del cuadro.

- Lydia Santabárbara se va a enfadar mucho conmigo, yo soy responsable de que nadie dañe las obras del museo.

Lobo dice que él no ha sido, que no ha hecho nada, pero el vigilante sigue regañándole cada vez más enfadado. De pronto, se acuerda que Lobo es amigo de Alfonso. Coge su móvil y lo llama por teléfono para contarle lo sucedido. Alfonso se pone furioso con Lobo. Lobo está cada vez más triste, sigue diciendo que él no ha sido, que llame a Lidia Santabárbara para aclarar lo que ha ocurrido.

Alfonso no duda y la llama de inmediato. Le cuenta cómo se encuentra su obra, todo está fuera del cuadro, por toda la pared... y, de pronto, se oye a Lidia reír muy fuerte: jajajaja. He sido yo, Lobo dice ¡¡¡ la verdad!!!!

Después del relato le mostramos la fotografía de Lidia Santabárbara expresando individualmente la versión más personal y actuando como *verdaderos críticos de arte*.

---

² “El tapiz misterioso” (Luisa Villar). Página

Producciones alumnado de 5 años

No podemos olvidarnos de la importancia de mantener la complicidad con el personal del Museo para llegar a hacer "real" un suceso acontecido en la sala de exposiciones. Por tanto, debemos dar a conocer esta pequeña historia con el fin de que pueda dialogar con Lobo, con los niños y niñas sobre esta historia, que podría ser real en la mente de cualquier persona que observa la obra.

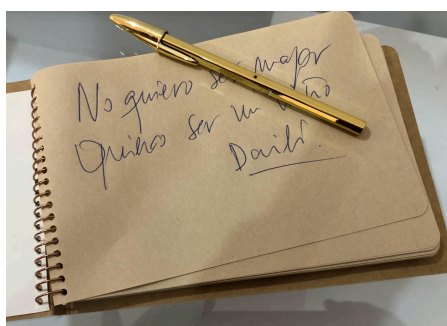

Exponiendo su interpretación

Dibujando en el aire elementos para incorporar a la obra

¿Y tú cómo te sientes?

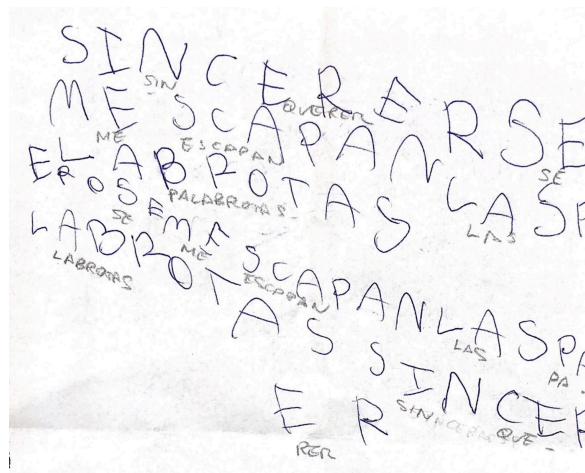
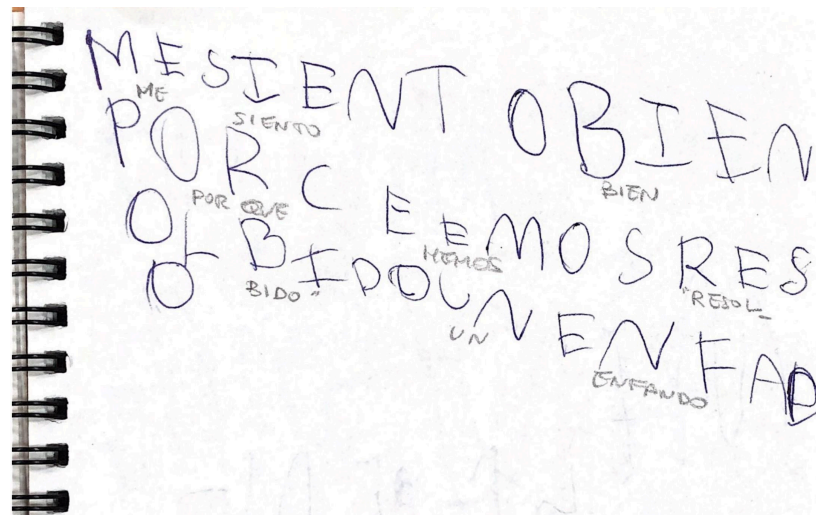

La fuerza de una sola pregunta escrita en la pared del Museo, junto a una libreta llegó a nuestras aulas de la mano de la artista Mercedes Lirola. Establecer un diálogo entre personas desconocidas, que quieren compartir sus ideas y pensamientos más íntimos nos

pareció una buena oportunidad para poder expresarse con libertad, escribiendo y leyendo mensajes con los que empatizar o estar en desacuerdo.

En un primer momento pensamos que sería algo puntual, pero nos ha sorprendido observar cómo recurren al lenguaje escrito para liberar sus emociones. Destacamos la inquietud por escribir lo mejor posible, solicitando ayuda de otros niños y niñas más competentes, con la intención de que pueda ser leído fielmente a lo que quieren expresar.

Está siendo una experiencia muy enriquecedora, destacamos las situaciones que les entristecen o los pequeños conflictos que al ser escritos les hacían sentir mejor.

Compartimos estas imágenes a las que le hemos quitado el nombre por respeto a quien lo escribió, que solicitó después de escribirlo que rompieramos la hoja y la tiramos como simbología de olvidar el suceso y que no ocurriera más.

Todo ese ir y venir de mensajes fue calando, no solo en los niños y niñas. También en nosotras, que nos vimos en algunos momentos dejándonos llevar por la escritura, como medio de expresión y liberación de nuestros propios sentimientos.

Esta propuesta artística, que para algunas personas que la observan puede pasar desapercibida, para nuestros niños y niñas sigue siendo un diálogo continuo con sus emociones y la gestión de las mismas.

Los caballos.

Afinando la mirada sobre diferentes modos de expresión artística desde: autores que buscan ser el mejor reflejo de la realidad como los cuadros de caballos de Velazquez, los esquemáticos que parecen realizados de un solo trazo de Javier Zabala o los de Álvaro Escobar creados con fotografías impresas en bolsas y acabados en madera. Varias perspectivas que favorecen el conocimiento de diversas formas de expresiones artísticas y el uso de materiales distintos sobre la misma temática.

En el aula ofrecemos una colección de pequeños caballos de diferentes razas en las que buscar similitudes y diferencias, elegir cuáles podrían ser los representados en las diferentes obras y sentirse artistas dibujándolos. En su búsqueda de conseguir su parecido con la realidad, muchos niños y niñas, los tumbaron sobre el papel para dibujar su contorno. Una forma de crear el interés por contemplar la obra original en la sala de exposiciones temporales del Museo.

La araña

Despertó en la memoria de los niños y niñas la imagen de la araña con una cabeza en la mano de la exposición del año anterior. Un bagaje cultural que les llevó a querer construir su propia araña con los elementos de los que disponemos en el aula. Fue un ir y venir para

encontrar los objetos más apropiados, la situación para mantener el equilibrio o unirlos. Una forma de ponerse en la piel del artista y descubrir los procesos artísticos.

Imaginar qué puede ocurrir “si la araña gigante...”, solo fue necesario pronunciar esas palabras para que fluyeran las ideas y construir un relato colectivo que nos gustó escuchar junto a la protagonista que se mostraba en la fachada del Museo.

¡Al Agua, patos! de Ramón Figueroa.

Encontrarse con una aleta de tiburón en el interior de una pequeña piscina inflable nos evoca la diversión de las primeras experiencias con el agua, el acompañamiento y la complicidad de la familia en los pequeños descubrimientos, el juego compartido..., tantas emociones que se entremezclan que afloran con solo contemplar el objeto evocador de tantos recuerdos. Una obra que, a nuestro juicio, aúna la diversión y el miedo incorporando el temido tiburón a un elemento tan lúdico desde la infancia. En el diálogo surgieron ideas divertidas: ¿dónde está el cuerpo del tiburón? ¿Cómo ha llegado hasta allí?, ¿Por qué está en la piscina?

Seguimos con la intriga de encontrar el cuerpo del tiburón por las salas del Museo sin hacer ruido para no ser descubiertos por él. A unos metros asomaba su cabeza con sus dientes afilados y cara de pocos amigos. Toda una sorpresa y una satisfacción para el grupo que no paraba de imaginar y plantearse preguntas: su cuerpo está debajo del suelo, es muy grande, su aleta está muy lejos... Querían saber cuánto y necesitaban un metro, que no teníamos. Así, se decidió medir con pasos de niño y de adulto la distancia desde la cabeza hasta su aleta con el fin de continuar con el acercamiento a las unidades de medida.

Una performance que continúa. La obra de Murdo Ortiz.

Contemplar las proporciones de las obras, empañecerse, asombrarse con cada mirada minuciosa que recorre con lentitud los trazos y las producciones incorporadas por los visitantes. Todo ello invita a desear ser parte de esta obra colectiva continuando el diálogo iniciado por el artista, que se va diluyendo con cada intervención ampliando y conformando nuevas posibilidades de encuentro con la colectividad que actúa sobre ella.

Una sala en silencio que antecede a la magia de la música de Johan Strauss y su Marcha Radetzky, el suelo de la sala que acoge a los 40 niños y niñas junto a sus maestras y al responsable del programa educativo dejándose llevar por la melodía en la creación de obras continuando la performance. Una situación similar a la experimentada por el artista, pero

con una diferencia, aquí no hay una persona que actúa y una veintena de espectadores, es una marea de personas que crean y se comunican en voz baja para no interferir en el momento íntimo de la creación de los demás.

Historias de musas griegas

Cuadros que se descuelgan con la finalidad de ponerlos a la altura de los más pequeños y que van cobrando vida con los relatos de la mitología griega de la voz de Alfonso. En su relato poco a poco incorpora personajes que van dando vida, añadiendo la banda sonora de

la historia. De nuevo la sala del Museo dejó de ser un lugar donde solo poder observar para apropiarse de él y llenarlo de vida.

El tiburón observa con expectación la puesta en escena de “Apolo y Marsias”

Una batuta y directora de orquesta muy especial

Acompañamientos rítmicos

S/T de Sergei Furst & Francesca Ori.

Esta obra no fue seleccionada en nuestra propuesta pedagógica inicial, ya que nuestra mirada adulta nos producía cierto rechazo, nos removía experiencias traumáticas y pensábamos que no sería adecuada para nuestro grupo. En el recorrido por la sala donde se encontraba no pasó desapercibida por la mirada de las niñas y niños de 5 años, que no dudaron en proponer juegos dramáticos de interpretación de las emociones que se encontraban en cada una de las pequeñas peceras expuestas.

Los pájaros de Carmen Montoro

Descubrir otros materiales para expresarse a través del arte, acercar el mensaje de la artista que puede parecer algo alejado del mundo de la infancia, resultó ser muy enriquecedor. Sentados alrededor junto a la instalación se inició el diálogo: son pájaros, parecen muertos, no se mueven, están en una cárcel, algunos quieren salir, parece que vuelan... Así, poco a poco, van interpretando, poniendo voz a la intencionalidad de Carmen y, con la ayuda de Alfonso, consiguen comprender que pueden abrir los hilos que conforman la jaula y salir a descubrir el mundo en libertad.

Elena feliz sintiéndose liberada de la jaula.

Diálogo posterior a la visita a la exposición

Las individualidades y los intereses se hacen patentes cuando después de interactuar con las obras en el Museo cada uno expresa su mejor experiencia. Analizando cada una de sus intervenciones nos dan a conocer un poco más su personalidad expresando su mundo interior a través de sus preferencias:

- Los caballos (A.), les recordaban a los de la clase con los que les gusta jugar, la carrera de caballos de Sanlúcar, donde veranea, por ser el lugar de residencia de su abuela.
- El cuadro más grande del mundo (A.), le gusta sentir que todo lo sabe.
- La piscina y la aleta del tiburón (A., P.), se encuentran en esa etapa en la que no quieren crecer, les gusta que les mimen y ser el centro de atención.
- La apacheta (M.), siempre está en movimiento, buscando el equilibrio con su pie bajo la pata de la silla mientras se balancea.
- Araña (L.), sentirse protegido de su timidez junto a la araña gigante.
- Huevo frito (E. y L.), siempre con su sonrisa y buscando un toque de humor a diario.
- Pajita gigante (E.), quiere ser mayor, crecer tanto como esa pajita para ser cómo las chicas que bailan en tik tok, a quienes tanto imita.
- Cabezas de las emociones (R.), es un niño muy responsable, intenta controlar el llanto, el poder de su mente frente a lo que le sucede.
- La cabeza del tiburón (M. y F.), buscando la fuerza para enfrentarse a sus miedos.
- Pájaros (P.), se debate entre actuar como la más pequeña de la casa y mostrar carácter para imponerse a sus tres hermanos mayores. Un vaivén de entrar y salir de esa jaula de pájaros.
- La inspiración en la obra de Lidia Santabárbara (J.) es muy tímida, muestra la necesidad de romperla y compartir su mundo interior.
- La piedra gigante sola en el suelo (L.), su deseo de ser grande. Es de los más pequeños de estatura de la clase.
- La luna (N.), esa búsqueda poética de encontrarse con las personas que no tienes cerca.
- El cuento de la diosa (J.), sentirse cómo en casa en la que la música está muy presente.
- Bailarina (A.), su deseo de ser cómo ella.
- Dibujar lo que hace sentir la música (M.), demanda y le gusta que estemos a su lado. Dibujar tumbada en el suelo junto a su maestra. Ese momento compartido, en el que conversaba con ella mientras dibujaban, fue para ella el elegido.

Conclusiones

Es fundamental que exista una conexión entre: las obras de la exposición, la historia pedagógica de cada grupo, la planificación conjunta entre las docentes y el responsable de los proyectos educativos de los museos, la comunicación sobre lo acontecido en las aulas como garantía de una vivencia excepcional durante todo el recorrido por las salas. Y, por supuesto, es imprescindible la colaboración de la directora del Museo de Jaén, Paqui Hornos, a la que agradecemos enormemente su compromiso abriendo las puertas a la ciudadanía, permitiendo que los espacios museísticos sean un lugar de encuentro, en los que el arte se vive y no solo se contempla.

La finalidad de esta propuesta que va más allá de conocer obras de arte, se fue configurando afrontando el desafío de contribuir a la adquisición de un “alfabetismo visual crítico, que permita a los aprendices analizar, interpretar, evaluar y crear a partir de relacionar los saberes que circulan por los “textos” orales, visuales, escritos, corporales, y en especial por los vinculados a las imágenes que saturan las representaciones tecnológicas en las sociedades contemporáneas³”

Bibliografía

- Bourriaud, N (2007): Estética relacional. Adriana Hidalgo editores. Buenos Aires.
- Hernández, F (2007): Espigador@s de la cultura visual. Octaedro. Barcelona

---

³ (Hernández, 2007)