

Dialogo entre el museo y la escuela, el departamento educativo como mediador en el conocimiento de las artes

Silvia Linares de Berti
silviali@ucm.es

Resumen

El objetivo en esta investigación tiene como principal centro de interés la función del museo como educador. En la sociedad contemporánea la función educativa del museo se equipara al trabajo en la escuela. La educación en un museo tiene grandes posibilidades de producir propuestas concretas a diferentes grupos. A finales del siglo XIX se comienza a hablar de una pedagogía de la intuición, el niño aprende con el juego y es en esta misma época cuando en Estados Unidos, John Dewey elabora su teoría del aprendizaje en contextos reales. En la primera parte de la investigación se definirán conceptos que se deducen directamente de la tesis, el museo a lo largo de la historia, la museografía etc. En la segunda parte, se hará un análisis de la organización de los departamentos educativos en algunos de los museos más representativos de Madrid, evaluando los métodos didácticos basados en objetos de arte con significado histórico y averiguando con la experiencia las herramientas más eficaces. La metodología utilizada en la investigación es la Cualitativa/Estudio de casos múltiples. El museo ha pasado de ser un lugar donde se guardan objetos, a ser un medio con grandes posibilidades de comunicación y reinterpretación. Los recursos didácticos empleados por los departamentos educativos son los grandes observadores y mediadores de la comunicación. A través de los espacios museísticos y el recurso pedagógico de la experiencia, siendo de carácter más interactivo, se genera un proceso de apropiación de la cultura, esto implica para los profesionales de la educación formar a estudiantes más abiertos a explorar otros medios y modelos de trabajo.

Abstract

The main objective of this research is the role of the museum as an educator. In contemporary society, the educational function of the museum is equated with work at school. The education in a museum has great possibilities of producing concrete proposals to different groups. At the end of the 19th century, we began to talk about a pedagogy of intuition, the child learns with the game and it is at this same time that in the United States, John Dewey elaborates his theory of learning in real contexts. In the first part of the research will be defined concepts that are deduced directly from the thesis, the museum throughout history, museography etc. In the second part, an analysis of the organization of the educational departments in some of the most representative museums of Madrid will be made, evaluating the didactic methods based on art objects with historical significance and finding out with experience the most effective tools. The methodology used in the research is the Qualitative / Multiple Case Study. The museum has gone from being a place where objects are stored, to being a medium with great possibilities for communication and reinterpretation. The didactic resources used by the educational departments are the great observers and mediators of communication. Through the museum spaces and the pedagogical resource of the experience, being of a more interactive nature, a process of appropriation of the culture is generated, this implies for the professionals of the education to train students more open to explore other means and models of job.

Palabras clave: Museo, educación, metodologías didácticas, museografía, memoria, patrimonio histórico, imaginación.

Keywords: Museum, education, didactic methodologies, museography, memory, historical heritage, imagination.

Presentación

El principal objeto de estudio en esta investigación es el alcance de la verdadera naturaleza del museo y su papel e importancia en la educación. Para ello aprenderemos a valorar el Patrimonio Artístico haciéndonos algunas preguntas como: ¿Qué entienden los expertos y teóricos por Patrimonio? ¿Cómo surgen las valoraciones positivas o negativas? ¿En función de las épocas? ¿De las características de una obra? ¿De su valor artístico o histórico?

Se hará un estudio cronológico de la función del museo y su evolución histórica, política, social, intelectual con respecto a la educación artística así como de los cambios progresivos en las metodologías museológicas y educativas.

Justificación

Vivimos en un mundo cada vez más globalizado Zygmunt Bauman, el sociólogo de la “modernidad líquida”, nos habla del capitalismo en la sociedad globalizada en la que nace una nueva precariedad, el flujo de poblaciones producto de las migraciones y la globalización. La vida moderna y la sociedad de consumo nos empujan a superar etapas, pero qué ocurre con lo que dejamos atrás. Para construir parques y carreteras y en nombre del progreso se destruyen lugares de gran valor cultural y artístico. Walter Benjamin (2008) está en contra del “carácter destructivo” del hombre en cuanto este genera un retroceso y “ruinas”. El autor nos muestra que la *“Historia hay que peinarla a contrapelo”*, investigando en lo discontinuo y no en lo lineal y así transformar la forma que tenemos de pensar.

El problema

- Crisis de la escuela, deconstrucción de la tradición.
- Progresiva extensión de los contenidos.
- Los nuevos medios de comunicación de masas y el materialismo nos llevan a un deseo de querer tener.
- Mundo en constante cambio. Globalización.
- Las consecuencias derivadas de estas circunstancias son:
- Pobreza intelectual debido al desconocimiento.
- Aumento del individualismo.

Resumen del marco teórico y del estado actual de la cuestión

En la primera parte de este trabajo de investigación se definirán los conceptos que se deducen directamente de la tesis, el museo a lo largo de la historia, la educación en el museo, la enseñanza y la didáctica, la museografía, el patrimonio, la memoria. En la segunda parte, nos aproximaremos a los departamentos educativos de los museos para estudiar las nuevas técnicas y novedades en los procesos de enseñanza aprendizaje, distinguiendo entre el aprendizaje informal en el museo y el formal en la escuela y de cómo la enseñanza, tradicionalmente vinculada al aprendizaje formal, obtiene a través de la educación informal nuevas posibilidades de desarrollo.

En el comienzo de la investigación se ha elaborado un análisis conceptual de los estudios realizados con anterioridad en relación al tema que nos ocupa. Hemos centrado la búsqueda en libros, tesis doctorales, artículos de revistas, investigaciones, proyectos, experiencias pedagógicas y recursos on-line, con la finalidad de analizar y focalizar nuestra investigación.

En cuanto a los eventos colectivos, encontramos muchos de ellos que, por su variedad y amplitud, tocan el tema de la educación patrimonial. Así, el congreso financiado por la Comunidad de Madrid, que organiza el Consorcio MUSACCES y el Fondo Social Europeo donde expertos nacionales e internacionales expusieron sus reflexiones sobre la función del museo para con la sociedad. Importantes especialistas nacionales y extranjeros, ofreciendo una visión global de esta problemática.

De entre los ponentes se encontraba Mieke Bal, teórica de la literatura, historiadora del arte y de la historia de la cultura de la Universidad de Amsterdam; José Manuel Cruz Valdovinos, catedrático emérito de Historia del Arte de la UCM y especialista en arte moderno; Javier Arnaldo, profesor de Historia del Arte Contemporáneo de la misma universidad; Matteo Mancini, profesor de Historia del Arte y Museos de la UCM. Los ponentes invitados Georgios Alexopoulos, del University College London; Almudena Domínguez Arranz, de la Universidad de Zaragoza; Nicole Gesché-Koning, de Académie Royale des Beaux-Arts de Bruxelles; Juan Carlos Rico, de la Universidad Politécnica de Madrid; Alice Semedo, de la Universidade do Porto; y Esme Ward, del Whitworth and Manchester Museum. Los nuevos discursos que se están desarrollando sobre este tema responden a una serie de necesidades que el público actual demanda.

En relación a la producción literaria, podemos diferenciar algunos títulos publicados en la colección de Biblioteconomía y Administración Cultural, sección de Museología y Patrimonio, de Ediciones Trea, en la que se han publicado monografías como *Arte para todos: miradas para enseñar y aprender el patrimonio* (Calaf, 2003). *Teoría y práctica para el aula, el museo e internet* (Fontal, 2003), *Miradas al patrimonio* (Fontal & Calaf, 2006), *Museos de arte y educación. Construir patrimonios desde la diversidad* (Calaf, Fontal, & Valle, 2007), *Didáctica del patrimonio: epistemología, metodología y estudio de casos* (Calaf, 2009), *Manual de museografía interactiva* (Santacana & Martín Piñol, 2010) o *Manual de didáctica del objeto en el museo* (Santacana & Llonch, 2012).

La Postmodernidad en el contexto escuela/museo

La Sociedad

En el análisis de las conductas sociales hemos tomado como referencia el libro *La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo* de Gilles Lipovetsky. Lipovetsky (2007) presenta a la sociedad materialista como consumidora, en continua búsqueda de nuevas experiencias emocionales y creciente bienestar, una sociedad superficial donde el dolor no tiene sentido.

La Educación en la actualidad

En cuanto a la educación de entre los documentos más significativos que fundamentan el marco teórico se ha seleccionado el libro de Massimo Borghesi, *El sujeto ausente: Educación y escuela entre el nihilismo y la memoria*. Borghesi (2005) reflexiona acerca de la enseñanza escolar en la actualidad. En concreto, denuncia el vacío de contenidos y ausencia de objetivos en la enseñanza, se analiza también el papel del docente.

La Pedagogía en el museo

La función del museo tradicionalmente era conservar y organizar sus fondos y patrimonio, hoy además de preservar sus colecciones hace una importante labor de comunicación, esto se traduce en el perfeccionamiento e innovación de métodos pedagógicos expositivos, visitas, programas, el museo asume una función educativa.

La Educación Activa

Como ejemplos de transformación en la educación recurriremos a la Escuela Activa, pedagogía centrada en la interacción del estudiante y su entorno y basada en la relación directa con la realidad. La metodología experimental nos ofrece grandes posibilidades en el contexto del museo, en Europa a finales del siglo XIX se comienza a hablar de una pedagogía de la intuición, el niño aprende con el juego y es en esta misma época cuando en Estados Unidos, John Dewey elabora su teoría del aprendizaje en contextos reales. Otro recurso educativo para la educación en el museo es la experimentación con la "Inteligencia Intrapersonal" e "Interpersonal" de Howard Gardner (2011) del libro *Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences*.

El Arte de la Memoria

Yates, Frances A. (2005) en *El arte de la memoria*, nos introduce en la educación de la memoria. Seleccionando las imágenes más significativas, hechos y conocimientos, aprendemos a utilizar las imágenes mentales, así como los sentimientos y carga emocional ligadas a ellas con el objeto de mejorar los procesos de recuperación de la memoria.

El conocimiento de los objetos

Jean Baudrillard (1985) en la publicación *El sistema de los objetos*, presenta el tema de la evolución de los objetos y el contexto cultural en el cual nacen. Se analizan los productos de consumo en el sistema capitalista. Martin Heidegger (1951) autor de *Construir, Habitar, Pensar* utiliza la palabra habitar las cosas dando vida a los objetos.

Hipótesis

- A través de un enfoque pragmático y cualitativo se pretende verificar la hipótesis de que el museo en el siglo XXI siendo un gran catalizador de encuentros y experiencias puede ser un espacio educativo y lugar de aplicación de metodologías basadas en el contacto activo con los objetos de nuestra memoria.
- Con el estudio de los lugares/objetos/experiencias de nuestro pasado se puede abrir una nueva vía de conocimiento que al mismo tiempo genere una mayor sensibilización hacia el patrimonio, desarrollando un comportamiento más respetuoso con el medioambiente.

Objetivos generales que se pretenden alcanzar:

1. Análisis de la organización/estructura de los departamentos educativos en los museos, metodologías aplicadas a la enseñanza, colaboración con centros educativos, etc.
2. Promover una enseñanza basada en objetos de arte con significado histórico que nos ayuden a descifrar la realidad social y que nos lleven a la recuperación y preservación del patrimonio
3. Buscar mediante la evaluación de la experiencia, herramientas, materiales y técnicas de aplicación eficaces en el análisis de procesos de comunicación.

Objetivos específicos que se pretenden alcanzar:

1. Reforzar la sensibilidad y el desarrollo de una conciencia crítica frente a los elementos patrimoniales.
2. Diseñar propuestas didácticas enfocada hacia el conocimiento de uno mismo en función de la propia personalidad para aprender a conocer, aprender hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser.

Justificación de la metodología utilizada técnicas de investigación previstas

El proyecto educativo se encuadra dentro del área de las ciencias sociales como también en el área de la educación en el patrimonio artístico, esto nos permite sentar las bases para la consecución de los objetivos de investigación.

Hemos utilizado la metodología cualitativa porque nuestro principal objetivo de investigación son los métodos pedagógicos en los departamentos educativos en los museos. Con el método cualitativo se producen datos descriptivos se observan los procesos, adquiere importancia la conducta del estudiante, se deducen comportamientos es constructivo y subjetivo. La investigación cualitativa es intuitiva, es en el contexto del museo donde se desarrolla la acción, nacen las incógnitas, se abren nuevas líneas de investigación. Utilizando la metodología cualitativa podemos profundizar en la interpretación de los datos, generando nuevas teorías e hipótesis.

Se ha hecho una selección de literatura relacionada con los contenidos de la tesis y enfoque de nuestra investigación:

- Banks, M. (2010). La información de los datos visuales en la Investigación Cualitativa. Diferentes enfoques (histórico, teórico y práctico) sobre el uso de la imagen visual en la investigación cualitativa. Más allá de los datos cualitativos verbales (entrevistas y grupos de discusión), y de los datos de observación, existe un tercer tipo de datos que cada vez cobra más importancia como son los datos visuales y como consecuencia, toda una nueva modalidad de investigación.
- Gibss, G. (2012). El análisis de datos cualitativos en Investigación Cualitativa. Herramientas y estrategias para el análisis de datos y especialmente para solventar la interpretación de los datos conceptuales y subjetivos que se generan en la investigación cualitativa.
- Rizvi, F.; Lingard, B. (2013). Se analizan las políticas educativas en un mundo globalizado. Estudia las políticas educativas en la actualidad que debido a los cambios intentan adaptarse a los nuevos retos de la globalización. Se realiza un planteamiento crítico la idea de transformación social a través de la educación.
- Hargreaves, A.; Fullan, M. (2014). Ambos autores proponen una transformación colectiva de la educación pública con implicación de todos.

Medios a utilizar

Corpus de estudio o análisis previsto

Estudiaremos las instituciones museísticas, esto implica los departamentos de didáctica en museos. El conocimiento de las temáticas relacionadas con sus colecciones y también la historia de la institución, las nuevas tecnologías, la museología y los visitantes.

Ministerio de Cultura:

- Museo Nacional El Prado
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía
- Museo de la Biblioteca Nacional de España
- Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS)
- Museo Thyssen-Bornemisza
- Otros Museos e Instituciones:
- Museo del Ferrocarril
- Patrimonio Nacional
- Instituto de Patrimonio Cultural Español (antiguo IPHE)

Recursos de recogida de datos:

- Fotografía
- Cine documental
- Vídeos
- Grabación de audio
- Diario de campo
- Entrevistas semi estructurada

Resultados alcanzados hasta el momento

La importancia del método

Los profesionales de la educación interpretan que el aprendizaje no formal, forma parte de la educación en el aula, sirviendo como un complemento de los contenidos del currículo escolar.

Hay numerosos testimonios respecto de proyectos de investigación con enfoque constructivista que se basan en las teorías de Piaget. Para Piaget es en este sentido que la sociedad tiene que cambiar, el proceso de aprendizaje conlleva interactuar con el ambiente, el conocimiento no se adquiere sólo a través de los sentidos y tampoco de fuentes exteriores. Las emociones son mecanismos que ayudan a los jóvenes a liberar su mundo interior (Piaget, 1984).

El propósito y la finalidad de este trabajo de investigación es desarrollar métodos alternativos de mejora en la educación. Bamford (2009) ofrece datos precisos en políticas educativas implantadas en otros países que indican que la educación artística desempeña un papel primordial. La autora reflexiona acerca de los objetivos culturales, sociales y estéticos que una educación de calidad debe tener. A través de ejemplos de propuestas educativas manifiesta cómo algunos métodos mejoran la participación de los jóvenes en la vida cultural. En Holanda por ejemplo el arte está muy valorado es una asignatura obligatoria en la educación secundaria. La educación artística se imparte con métodos dinámicos a través de visitas a museos o centros culturales.

De entre los valores compartidos en otros países por la educación artística podemos indicar:

El proceso es guiado por el profesor. Los estudiantes son el centro y fin del estudio. Existe el convencimiento de que la educación en el patrimonio pueden contribuir a estimular de forma creativa y fomentar la resolución de problemas, el aprendizaje, y las interacciones culturales. La confianza de que el arte ayuda a crear vínculos con la vida y refuerza los sentimientos y las reflexiones.

Investigaciones realizadas en varios estados de América, en Australia, Finlandia, Canadá, Singapur y países menos desarrollados como Colombia, indican que en los planes de estudio hay presencia de las artes y se tiene una valoración positiva con respecto a las familias (Bamford, 2009). La falta de inversión en esta materia se observa a través de los sondeos. Aunque no existen investigaciones formales que profundicen en los beneficios de la educación en el patrimonio son muchos los efectos positivos que la educación en este sentido tiene en el progreso y mejora de la educación.

Discusión, explicación o interpretación

La comunicación en el museo a través de un personal especializado ofrece una gran ventaja de flexibilidad. El trabajo de ensayo/error es la principal característica de los educadores. En contextos abiertos éstos pueden dirigir grupos de distinta procedencia o edad y por su formación, están capacitados para crear experiencias nuevas y subjetivas. Las metodologías alternativas y su continua evaluación permiten intervenir en las posibilidades de mejora en los procesos de enseñanza/aprendizaje. Actualmente se da mucha importancia a la Inteligencia Lógico - matemática y la Inteligencia Lingüística, mientras que el resto de las materias pasan a un segundo plano. Según Gardner (2011) creador de la "Teoría de las Inteligencias Múltiples" los seres humanos procesamos la información a partir del conocimiento adquirido, esto es nuestra experiencia, percepción y emociones. Gardner, diferencia siete inteligencias basándose en la forma en la cual los individuos procesan información. La teoría de las inteligencias múltiples aplicada a nuestro sistema educativo choca con la organización y estructuración del mismo, ya que obliga a todos los estudiantes a asimilar los conocimientos de la misma manera, sin tener en cuenta sus diferencias. Una materia se puede enseñar de formas muy distintas, aprovechando las capacidades de los estudiantes, Daniel Goleman manifiesta que los entornos intelectuales que hasta ahora habían sido el principal pilar de la educación no son una garantía de éxito (Gardner, 2011).

Las averiguaciones realizadas en este campo a través de encuestas muestran que la educación basada en el patrimonio artístico mejora la creatividad y la imaginación. Los datos cuantitativos

muestran que el 75% de los países considera que la educación artística aumenta la creatividad y el 25% restante piensa que no. Esto demuestra que la educación en el patrimonio está incluida en muchos programas educativos por la importancia del conocimiento de la cultura y la sociedad (Bamford, 2009).

Perspectivas de continuidad en la investigación

Con la intención de desarrollar nuevas estrategias en los procesos de enseñanza aprendizaje se proyecta la idea de complementar la educación en contextos educativos formales con la educación en los museos, reflexionando acerca de la posibilidad de extender los procesos de aprendizaje de un entorno tradicionalmente vinculado al aprendizaje formal, como es la escuela, a través de las salidas escolares, creando redes de colaboración con los principales museos de interés.

En conclusión la educación en el museo se convierte en un medio de comunicación o de reinterpretación de nuevas narrativas y en un lugar de experimentación de innovadoras metodologías didácticas con la importante tarea de formar a los individuos y hacer un trabajo pedagógico.

Referencias

- Aguilera, O. (1998). El proceso creativo. Madrid: Fragua.
- Arnheim, R. (1979). Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Madrid: Alianza.
- Bamford, A. (2009). El factor "wuuu": el papel de las artes en la educación: un estudio internacional sobre el impacto de las artes en la educación. Barcelona: Octaedro.
- Baudrillard, J. (1985). La posmodernidad. Barcelona: Kairos.
- Bauman, Z. (2001). La posmodernidad y sus descontentos. Madrid: Akal.
- Bachelard, G. (1975). La poética del Espacio. México: Fondo de Cultura Económica.
- Barthes, R. (1987). La cámara lúcida: Nota sobre la fotografía. Barcelona: Phaidos.
- Baudrillard, J. (1985). El sistema de los objetos. México: Siglo XXI
- Baudrillard, J. (1985). Las estrategias fatales. México: Siglo XXI
- Baudrillard, A. (2002). Los objetos: La moral de los objetos: Función signo y lógica. Buenos Aires: Tiempo Contemporáneo.
- Bergson, H. (2006). Materia y memoria. Ensayo sobre la relación del cuerpo con el espíritu. Buenos Aires: Cactus.
- Bergson, H. (2004). Memoria y vida. Madrid: Alianza.
- Benjamin, W. (1996). Escritos Autobiográficos. Madrid: Alianza.
- Benjamin, W. (2008). Tesis sobre la Historia y otros fragmentos. Madrid: Itaca.
- Csikszentmihalyi, M. (2007). Aprender a fluir. Barcelona: Kairos.
- Candau, J. (2001). Memoria e identidad. Buenos Aires: Del Sol.
- Dewey, J. (2008). El arte como experiencia; traducción y prólogo de Jordi Claramonte. Barcelona [etc.]: Paidós, D.L.
- Calaf, R. (2003). Arte para todos: miradas para enseñar y aprender el patrimonio. Gijón: Trea.
- Calaf, R. (2009). Didáctica del patrimonio. Epistemología, metodología y estudios de casos. Gijón: Trea.
- Calaf, R. (2010). Un modelo de investigación en didáctica del patrimonio que recupera la práctica profesional en didáctica de las ciencias sociales. Enseñanza de las ciencias sociales: revista de investigación, 9, 17-28.
- Calaf, R., & Fontal, O. (2002). El patrimonio cultural se enseña y se aprende. Restauración & Rehabilitación, 64, 26-29.
- Calaf, R., Fontal, O., & Valle, R. E. (Coords.). (2007). Museos de arte y educación: Construir patrimonios desde la diversidad. Gijón: Trea.
- Cooper, H. (2002). Didáctica de la historia en la educación infantil y primaria. Madrid: Morata.
- Dewey, J. (2008). El arte como experiencia. Barcelona: Paidós.
- Freinet, C (1972). Modernizar la escuela moderna. Barcelona: Laia.
- Gardner, H. (2011). Educación artística y desarrollo humano. Barcelona: Paidós.

- Goleman, D. (2000). El espíritu creativo. Buenos aires: Vergara.
- Goleman D. (2005). Inteligencia emocional. Barcelona: Kairós.
- Lewin, K. (1973). Dinámica de la personalidad: selección de artículos. Madrid: Morata.
- Lowenfeld V., Brittain L. W. (2008). Desarrollo de la capacidad intelectual y creativa. Madrid: Síntesis.
- Lipovetsky, Gilles (2007). La felicidad paradójica: ensayo sobre la sociedad de hiperconsumo. Madrid: Anagrama.
- Piaget, J. (1984). Piaget en el aula, compiladores Milton Schwebel y Jane Raph. Buenos Aires: Huemul.
- Piaget, J. (1979). La construcción del real en el niño. Buenos Aires: Nueva Visión.
- Ricoeur, P. (1996), Sí mismo como otro. Mexico: Siglo XXI
- Rizvi, F.; Lingard, B. (2013). Políticas educativas en un mundo globalizado. Madrid: Morata.
- Rodríguez Serón, A. (1998). El estudio de la memoria en Henri Bergson: antecedentes e implicaciones filosóficas. Málaga: Universidad de Málaga.
- Vygotsky, L. (2007). Escritos sobre arte y educación de Lev S.Vygotski. Madrid: Fundación infancia y aprendizaje.
- Vygotski, L. (2007). La imaginación y el arte en la infancia:(ensayo psicológico). Madrid: Akal.
- Vygotski, L. (2006). Psicología del arte. Madrid: Paidós.
- Yates, Frances A. (2005). El arte de la memoria; traducción de Ignacio Gómez de Liaño. Madrid: Siruela, D.L.
- Yates, Frances A. (1994). Giordano Bruno y la tradición hermética. Barcelona: Ariel.