

Investigar y educar desde el Museo de Arte Contemporáneo

JUAN DAVID QUINTERO ARBELÁEZ

Investigador de la Colección, Museo de Arte Contemporáneo
juquintero@uniminuto.edu

CAROLINA MEJÍA ROMERO

Coordinadora de la Red de Medios Escolares
FCC-UNIMINUTO
camejia@uniminuto.edu

Resumen:

Este texto habla de la apuesta y líneas de acción que trabaja el Museo de Arte Contemporáneo de Uniminuto en torno a la educación y la investigación. Presenta al Museo como catalizador y movilizador de experiencias que estimulen el desarrollo artístico y social de la comunidad. Menciona que estos procesos, deben articularse con el contexto real de la comunidad que impacta e interpela con su quehacer. La intención con la comunidad y la divulgación de su patrimonio forman parte integral de la función educativa del Museo. Educar e investigar, son dos herramientas indispensables para que los artistas y la comunidad siembren en ellos un sentido de pertenencia, responsabilidad, criterio propio y desarrollo de la personalidad.

Palabras clave: Museo, Educación, Investigar, Arte y Nuevas Tecnologías, Didáctica.

Abstract:

This paper talks about the stake and lines of action in which the Museum of Contemporary Art of Uniminuto works regarding education and research. It presents the Museum as a promoter of experiences to stimulate the artistic and social development of the community. The text also mentions that these processes must be integrated with the real context of the community in order to have a great impact and challenge in their tasks. The intention with the community and the spreading of its heritage make part of an integral educational role of the museum. The most important tools from this project are the education and research in order to promote a sense of belonging, responsibility, own criteria and personal development in the community.

Key words: Museum, Education, Research, Art and New Technologies, Didactic

La educación a través de los siglos se ha utilizado como una herramienta de primera mano para la comunidad, esto quiere decir que hace parte de las necesidades principales para el desarrollo del ser humano, el cual tiene la capacidad de interactuar con la sociedad y poder transformarla desde lo conceptual, académico o empírico. El proceso educativo reúne una serie de habilidades, logros y valores que producen cambios intelectuales, sociales y emocionales en el ser humano, lo cual conlleva a la búsqueda de la estructuración del conocimiento histórico como identitario. “La educación es también un clamor de amor por la infancia, por la juventud que tenemos que integrar en nuestras sociedades en el lugar que les corresponde, en el sistema educativo indudablemente, pero también en la familia, en la comunidad de base, en la nación” (Delors, 1996: 7). De esta forma, el ser humano podrá gozar de la credibilidad de la historia, y lo más importante es que hace parte de la formación y orientación de la comunidad, con el fin de establecer parámetros pedagógicos entorno al hombre.

Por otro lado, la investigación va de la mano con la educación. En otras palabras, el ser humano ha estado en capacidad de investigar desde sus primeros años de vida, cuando comienza a enfrentar fenómenos, hechos y objetos, los cuales son ajenos a su entorno, pero que empiezan a despertar su curiosidad. Por esta razón, se establecen las bases de lo que posteriormente será el ejercicio de la investigación; es, “ese deseo y necesidad de saber, de ver las cosas y de enterarse del qué, por qué o para qué, están implícitos los fundamentos de una necesidad vital que le produce mucho placer al niño, pero que lamentablemente con los años se va perdiendo por obra y gracias de muchos factores sociales, culturales y educativos” (Cerdeña, 2008: 19). Es ahí donde no se puede perder el interés natural por la investigación en el ser humano, la orientación del ejercicio de reconocimiento como lo podemos llamar en una primera etapa es crucial para el desarrollo de la capacidad que posee el hombre, la importancia de mantenerlo y combinarlo con actividades cotidianas

que sean semejantes y reales a su contexto social, para luego poder alcanzar las capacidades innatas y niveles superiores de la investigación científica.

Si relacionamos estos dos conceptos teóricos, con el de Museo y todo lo que este implica, se puede entender esta institución como un cuerpo que tiene el deber de promover sus funciones educativas y encargarse de atraer aun público mucho más amplio, perteneciente a la comunidad, los estudiantes universitarios y escolares, la localidad y diferentes grupos sociales que convivan en el espacio nacional e internacional. La intención con la comunidad y la divulgación de su patrimonio forman parte integrante de la función educativa del Museo. Así podemos entender esta entidad como “una institución permanente, sin fines de lucro y al servicio de la sociedad y su desarrollo, que es accesible al público y acopia, conserva, investiga, y mas concretamente para determinar el origen y la historia de un objeto antes de aceptar su adquisición o utilización” (ICOM, 2006: 14).

En este panorama, el Museo de Arte Contemporáneo en sus 45 años de vida cultural, artística, social, educativa e investigativa, se ha encargado de divulgar y hacer llegar el arte contemporáneo a una comunidad como lo es la del Barrio Minuto de Dios, sin dejar a un lado el entorno académico del arte colombiano, esto quiere decir que el Museo de Arte Contemporáneo a través de su largo recorrido cultural, se ha encargado de incluir a los artistas jóvenes en el campo artístico, un ejemplo fue la realización del primer Salón de Arte Joven a cargo de German Ferrer primer director del Museo que después se llamaría Salón de Agosto. Este primer salón se realizó el 10 de octubre de 1967 y contó con la participación de 180 propuestas, que fueron analizadas por los jurados David Manzur, Augusto Rivera y Bernardo Salcedo; donde seleccionan 34 artistas para la muestra final.

Por otro lado, German Páez Morales al momento de tomar la dirección del Museo, plantea una serie de proyectos, los cuales están relacionados con promover los nuevos valores del arte contemporáneo y acercar a los sectores sociales y a la niñez, la cual recibe especial atención por medio de talleres infantiles realizados por

la artista María Teresa Pardo, “y una muestra dentro del marco del primer foro nacional por los derechos de la infancia, en la que participaron reconocidos artistas como Alejandro Obregón, Ángel Loochkart, Edgar Negret, Gustavo Zalamea, Luciano Jaramillo, Armando Villegas, Enrique Grau y Jorge Riveros” (MAC, 2006: 14).

Este panorama que se iba incrementando en el Museo, en el campo de la educación artística, la divulgación y la inclusión de la comunidad al Museo, plasma claramente la visión y el deber de una institución cultural como lo es el MAC. Educar e investigar, son dos herramientas que se vuelven indispensables para que los artistas y la comunidad siembren en ellos un sentido de pertenencia, responsabilidad, criterio propio y desarrollo de la personalidad.

Otra actividad que se realizó, fue *El proyecto modelo de educación integral dirigido a la comunidad*, a cargo de María Teresa Guerrero; el cual estaba conformado por una serie de espacios, como el Museo, el teatro, la plaza y la Escuela de Artes y Oficios. En estos espacios se buscaba principalmente integrar y trabajar con la comunidad.

En el 2004 el maestro Gustavo Ortiz Serrano, establece alianzas con las universidades para crear el Proyecto Tesis que reúne los mejores trabajos de grado, además creo el Festival de las Artes Contemporáneas Electrónicas FACE, con el fin de investigar y difundir las relaciones entre el arte y la tecnología.

Así mismo, el Museo de Arte Contemporáneo desde el 2004 se ha encargado de forma a los estudiantes de UNIMINUTO con clases de óleo, acuarela y dibujo a cargo del maestro Carlos Eduardo Pérez Bustos.

Todo este conjunto de actividades que el MAC ha ido realizando durante sus 45 años, hacen parte de un conjunto de servicios educativos de tipo cultural y académico, además de proyectar investigaciones a futuro con base en su colección.

“A partir de estas experiencias de aprendizaje es donde el programa educativo del museo entra en acción, para diseñar y realizar actividades que comuniquen y acerquen al público a las colecciones y objetos del museo de una forma didáctica, proporcionando espacios de encuentro y saberes para las diferentes necesidades del público” (Museo Nacional de Colombia, 2009: 24).

A continuación veremos dos actividades académicas que se han ido realizando en el Museo de Arte Contemporáneo con mucho más detalle:

Obra de la semana

El 18 de mayo del 2004, se inició la publicación de *La Obra de la Semana*, como parte de la celebración del día internacional de los museos. Este proyecto a cargo del director del Museo de Arte Contemporáneo Gustavo Ortiz Serrano y del curador Carlos Eduardo Pérez Bustos ha tenido continuidad hasta el presente. En el 2010 se une al grupo de investigación el historiador Juan David Quintero Arbeláez, quien se ha hecho cargo de la continuación del proyecto investigativo. Cabe resaltar que durante este periodo de (6 años), el aporte de Yelibeth Cerrá, Yolanda Duarte y Juliana Acevedo ha sido muy importante en el enriquecimiento de la investigación.

La idea que se ha desarrollado a lo largo del proceso con la investigación, es la de dar a conocer de una forma mucho más teórica y analítica las fuentes primarias que posee el MAC (la colección). Resaltando a la comunidad y a la academia una parte del patrimonio cultural y material, tanto a las personas como las entidades que se sientan interesadas en realizar investigaciones futuras relacionadas con acontecimientos sociales de la historia del arte colombiano, análisis de carácter simbólico de las diferentes escuelas y movimientos en el siglo XX, vida cotidiana, estados del arte y análisis de la cultura en el siglo XX en Colombia.

La metodología empleada para la construcción del artículo, parte del análisis de una pieza de la colección. Se hace una pequeña biografía, una ficha técnica y un texto donde se profundiza de forma mucho más analítica de la obra seleccionada. Todo esto con el fin de hacer un primer acercamiento a la pieza, y que el lector tenga a la mano información concreta y verídica de la obra de arte analizada.

La construcción historiográfica y teórica de la reseña se realiza con el apoyo del material consignado en el centro de documentación del Museo de Arte Contemporáneo.

MAC al cuadrado. Una experiencia pedagógica a través del celular

La educación tiene el encanto de ser espacio propicio para la creatividad, la imaginación, la creación y qué mejor que el arte para trabajar esas habilidades que la misma escuela se ha encargado de adormecer privilegiando la racionalidad y la configuración de un pensamiento vertical. La promoción de estos procesos dentro del ámbito educativo es indispensable en una sociedad donde la escuela ya no es la que “forma” al individuo. Por tal razón se creó la propuesta de trabajar en torno al arte y el uso de dispositivos tecnológicos como el celular, a través de la experiencia “Arte y uso pedagógico del celular”.

Esta iniciativa hace parte de las acciones promovidas por la Coordinación de Medios Escolares de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de Uniminuto a cargo de Carolina Mejía Romero y el área de educación e investigación del Museo de Arte Contemporáneo del Minuto de Dios (MAC) a cargo de Juan David Quintero Arbeláez. La experiencia se originó en el 2010 con la intención de ampliar los referentes artísticos y experiencias pedagógicas de los estudiantes, haciendo uso de las nuevas tecnologías. A la actividad, que se inició en el segundo semestre del año, se invitó mensualmente a jóvenes pertenecientes a la red “Vibraciones Escolares”¹, quienes produjeron material

en audio, video y fotográfico con su teléfono celular, producto de cada visita realizada al Museo.

Para el 2011, además del Museo de Arte Contemporáneo, se estableció una alianza con el Museo de Arte Colonial a cargo de la coordinadora del área educativa Alejandra Fonseca. Aproximadamente 500 estudiantes de la red, han tenido la posibilidad de aproximarse al arte de una forma distinta, novedosa y crear contenidos asociados a ella. Se espera con esta experiencia establecer a futuro un modelo pedagógico y didáctico que permita la inclusión activa del arte y las nuevas tecnologías en las aulas de los colegios. Un modelo que involucre la interactividad, el juego, la recreación y lo ligue al aprendizaje, un modelo en el que se potencien las posibilidades de creación, exploración y uso de los medios como generadores de conocimiento.

Un celular en lugar de tablero

La función que ejerce el Museo, en relación con la pedagogía entendida desde la teórica de Jean Piaget, nos dice que “educar es adaptar el individuo al medio social ambiente; pero los nuevos métodos tratan de favorecer esta adaptación utilizando las tendencias propias de la infancia, así como la actividad espontánea inherente al desarrollo mental, y ello con la idea de que servirá para el enriquecimiento de la sociedad.” (Piaget, 2001: 174). Podemos partir que la teoría del psicólogo suizo, es abarcada desde la formación educacional de los niños, para que tengan una mejor inclusión en la sociedad y el aporte en su formación sea el más apropiado y crítico para ejercer en la comunidad.

Los tipos de conocimientos que se centran en el proceso educativo tradicional están siendo reemplazados por saberes ocasionales y dispersos. La forma de leer de los estudiantes es móvil, sin referencias espaciales ni temporales, azarosa, casual. Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías son los principales motores que favorecen este tipo de aprendizaje.

Partiendo de lo planteado anteriormente, los museos desempeñan un papel muy importante en el proceso de formación educativa (formal e informal); ya que desde esta entidad cultural, los niños y adultos pueden tener un contacto con las actividades pedagógicas y didácticas que se realizan a partir de la colección que albergan el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Arte Colonial, con el fin que las personas construyan un discurso más crítico, analítico, estético e histórico del patrimonio cultural como identitario.

Esto significa que hoy más que nunca hay que reconocer que existen otros espacios donde también se está aprendiendo, que la educación y los media no deben competir sino complementarse, que la educación debe echar mano de los nuevos materiales didácticos que la revolución tecnológica pone a su alcance, celulares, páginas web, apuntes electrónicos, e-books, blogs, para construir conocimiento y aprendizajes desde otros lugares, generando así nuevas formas de expresión.

Así, podemos entrelazar la cultura visual y relacionarla directamente con la escuela y el museo, donde el autor Ricardo Huerta dice al respecto que “la cultura visual refleja la crisis y la sobrecarga informativa de la vida diaria. En sus estudios atiende a la vida cotidiana, a las personas, a los consumidores (de productos diversos, entre ellos imágenes), explorando las ambivalencias y los lugares de resistencia desde la perspectiva del consumidor” (Huerta 2010, 16); por lo tanto, se entiende y utiliza como herramienta para describir diferentes campos de acción visual en los estudiantes que visitan el Museo. “Ambas instituciones están implicadas en la formación de los sujetos, de los individuos, de las personas que observan la extraordinaria proliferación de imágenes del mundo contemporáneo. Los medios de comunicación y las tecnologías de la información influyen de manera decisiva en aquello que ocurre tanto en las escuelas como en los museos” (Huerta, 2010, 16).

La escuela debe permitir que los medios, el arte y las nuevas tecnologías ingresen al aula no sólo como herramientas para facilitar la labor del docente, sino como elementos mismos de enseñanza, a través de los cuales se puede aprender y sobre los cuales se debe aprender, para interpretar mejor el contexto en el que se desarrolla la comunidad.

Para finalizar, una última categoría que fortalece este proceso investigativo es la didáctica, concepto desarrollado por Jacinto Montenegro Valenzuela investigador de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza y experto en museología y educación. Dice, que la didáctica e investigación de realizar y desarrollar un trabajo en el museo lleva, necesariamente, pareja una pluralidad de métodos como la reflexión participativa, el estudio de casos, la investigación-acción, la utilización de medios audiovisuales, las entrevistas y encuestas, discusiones abiertas y amplias de todo tipo, descripciones y la observación tanto directa como indirecta.

Desde la teoría del profesor Jacinto Montenegro, se puede establecer una recolección de datos didáctico-investigativo; en otras palabras, la didáctica es sin duda alguna una ruta para la comprensión del conocimiento museístico, y se encarga de facilitar a los estudiantes una mejor y más fácil comprensión del arte contemporáneo y colonial, sin dejar a un lado la rigurosidad del tema.

¿Cómo funciona Arte y Nuevas Tecnologías?

La metodología consta de cuatro partes. En la primera etapa se visita el colegio, donde se hace una charla de sensibilización de conceptos sobre el arte contemporáneo, la colección del Museo y la exposición que se verá en la visita programada. En la segunda fase, los estudiantes visitan el Museo y se les hace una visita guiada, donde se fusionan los conocimientos que ellos traen con los generados por el recorrido realizado en el Museo. En la tercera fase, realizan el trabajo directo con los celulares, con una temática y concepto comunicativo específico. Los estudiantes se encargan de realizar un

registro fotográfico, de video y sonoro, todo relacionado con la exposición que se está trabajando. La cuarta y última fase consiste en recopilar el material que los estudiantes han producido, editarlo y publicarlo en el perfil de facebook Arte y Nuevas Tecnologías² y en la página web www.vibracionesescolares.ning.com, con el fin de socializar el trabajo realizado con los demás miembros del grupo y de otros colegios.

NOTAS

1 Red de diez entidades educativas, ocho públicas y dos privadas, con quienes la Coordinación de Medios escolares realiza experiencias de innovación pedagógica haciendo uso de los medios de comunicación y las nuevas tecnologías. Para mayor información: www.vibracionesescolares.ning.com.

2 <http://www.facebook.com/pages/Arte-y-Nuevas-Tecnolog%C3%ADas/162670617126822>

REFERENCIAS

- Cerda, H. (2008). Los elementos de la Investigación. Bogotá: Editorial el Buho.
- Delors, J. La educación encierra un tesoro. Informe a la UNESCO a la Comisión Internacional sobre la educación para el Siglo XXI, disponible en: http://www.unesco.org/education/pdf/DELORS_S.PDF, consultado el 18 de julio de 2011.
- Huerta, R. (2010) Maestros y museos: Educar desde la invisibilidad, Valencia: Universitat de València.
- ICOM (2006). Código deontológico para museos, disponible en: <http://www.icom-ce.org/contenidos09.php?id=29>, consultado el 18 de julio de 2011
- Museo Nacional de Colombia (2009). Comunicación + educación en un museo. Bogotá: Editora Géminis.
- Piaget, J. (2001). Psicología y Pedagogía, Barcelona: Ariel.