

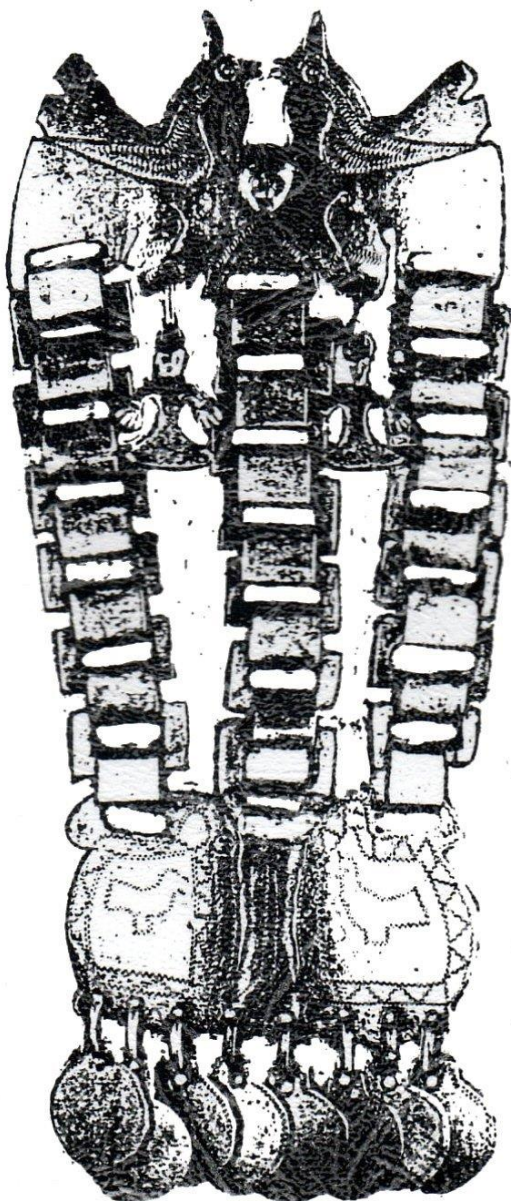
revista

educarte

ISSN 0716-8535

Año 4 Nº 6/7

1/2 sem. 1993

EDUCARTE
SOCIEDAD CHILENA DE
EDUCACION POR EL ARTE

EDUCARTE
SOCIEDAD CHILENA DE
EDUCACION POR EL ARTE

INDICE

Directora: Dora Aguila S

Comité Editorial:
Cecilia Beuchat R.
Francisca Iriarte M.
Radoslav Ivelic K.

Revista editada por:
EDUCARTE A.G.
Representante legal:
Luis H. Errázuriz L.
Publicación semestral.
1/2 sem. 1993
Casilla16161. Correo 9. Santiago.

ISSN 0716-8535
Registro Prop. Intelectual
N° 88.778.
Derechos reservados.
El contenido de los artículos
es de exclusiva responsabilidad
de los autores.

Página

EDITORIAL	03
INVESTIGACIONES	
- El tejido mapuche y su relación con el entorno Yusepi Bustos, Carlos Flores.	05
- Servicios Educativos en Museos de Arte. Dora Aguila S.	15
CONFERENCIA	25
- Mas Arte para Contemplar. M. Carolina Abell.	
INTERNACIONAL	33
- Hacia una Didáctica Creativa Manuel Pantigoso. Perú.	
NOTICIAS	39

**SERVICIOS EDUCATIVOS
EN MUSEOS DE ARTE.*****Dora Aguila S. (M.Ed.)**

P. Universidad Católica de Chile.

"El único viaje real al descubrimiento, la verdadera fuente de la juventud - ha dicho Proust - no consiste en buscar nuevos lugares, sino en desarrollar nuevos ojos, en mirar el universo con los ojos de otros ... de cientos de otros... de modo que podamos ver los mundos que cada uno de ellos vio".

Introducción.

El museo es un lugar de "memoria colectiva", un lugar dedicado a una realidad que guarda obras de arte y objetos que atestiguan logros humanos, ya sea artísticos, tecnológicos, sociales o culturales. Al museo le concierne concretizar el pasado y el presente en beneficio de la comunidad.

La función del Museo como una "institución de enseñanza-aprendizaje" para los niños y adolescentes, y también adultos, ha sido más bien descuidada. Sin embargo el museo es un lugar privilegiado para la estimulación del desarrollo estético y creativo, en oposición a la mayoría de las instituciones educacionales, donde las actividades están restringidas, en general, a la adquisición del conocimiento abstracto. Pero, a fin de servir a la función educacional, los museos deben desarrollar un acercamiento a las tareas educacionales, poniendo especial atención al personal docente especializado que asuma la responsabilidad de proveer una clase de enseñanza más intensa, especialmente en el nivel estético.

Los procesos de aprendizaje que llevan a cabo los niños y los jóvenes, en el museo, son valiosos e importantes, como parte de su entorno sociocultural y es necesario establecer una relación significativa entre sus experiencias personales y las situaciones de aprendizaje.

* Investigación llevada a cabo durante el semestre sabático otorgado por la P. Universidad Católica de Chile. (1992-93)

Observando la realidad educacional, se puede afirmar, que, en general, los profesores no están preparados en el uso de los museos, y se sienten ajenos a ellos. Las instituciones formadoras de profesores ponen poca atención al asunto de cómo visitar un museo con alumnos. Muchos docentes, entonces, no son capaces de guiar a sus propios grupos dentro del museo. Los criterios de selección de obras y exposiciones tampoco son claros.

Es necesario llevar a cabo la tarea de proporcionar perfeccionamiento a los profesores para afrontar esta labor, para que, dentro del marco general de la educación se dé un lugar a la educación artística en el Museo, a fin de que los alumnos tengan la experiencia personal de las dimensiones espirituales y materiales de las obras de arte. Actualizar el nivel histórico, social y tecnológico, por medio de una estimulación visual y la participación sistemáticas.

Durante el segundo semestre del año 1991 y el primero de 1992, tuve la oportunidad de asistir al Departamento Educativo del Museo de Bellas, dirigido por la profesora de artes plásticas, Sra. Rosa Abarca, quien dio una cordial acogida al grupo de alumnos de Didáctica I, de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas de la Facultad de Educación de la P. Universidad Católica de Chile. Los alumnos se incorporaron como voluntarios al trabajo del departamento educativo, que cuenta con escaso personal, realizando labores de guías de exposiciones para grupos cursos de educación básica y media, y de profesores a cargo de talleres de arte para los escasos y pequeños grupos de alumnos que asistían regularmente al Museo.

Esta experiencia motivó mi inquietud en relación a la necesidad de realizar un estudio de los departamentos educativos de los museos, durante el semestre sabático otorgado por la universidad donde trabajo, lo que se llevó a efecto entre agosto de 1992 y febrero de 1993. En consecuencia, el estudio se realizó en los servicios educativos de algunos museos de Santiago de Chile y de México D.F., por ejemplo el Museo de Bellas Artes en Santiago, y, el Museo Nacional de Antropología, Museo de Arte Moderno, Centro Cultural de Arte Contemporáneo, Museo Rufino Tamayo y Museo San Carlos de México.

Durante el estudio hecho en los museos, tanto de Santiago como de México, se pudo constatar que todos ellos ofrecen servicios educativos, tanto a los visitantes individuales, como a los grupos y a los establecimientos educacionales. En la mayoría de los museos existen salas de exposiciones temporales que exhiben muestras nacionales y extranjeras, al mismo tiempo que cuentan con espacios para las colecciones permanentes.

Se podría distinguir tres aspectos principales en el acercamiento educativo:

1.- Un aspecto histórico o científico.

El objetivo de este acercamiento es proveer información acerca de la colección misma y el contenido de la colección. Se estudian las obras de arte en sí mismas, los artistas y lo que se puede observar en los trabajos. El servicio educacional, en este caso, enfatiza la historia del arte y la colección misma. Se complementa la información con la publicación de folletos para ser usados por los visitantes y los alumnos de establecimientos educacionales. En algunos casos se proporciona información extra por medio de audiovisuales.

2.- Un aspecto estético y psicológico.

Pone énfasis en la observación de los elementos plásticos desde el punto de vista personal de cada espectador: forma, composición, color, espacio, etc, percibidos en cada obra de arte. El objetivo es darse cuenta que cada uno de nosotros tiene su propia manera de ver, dependiendo de su experiencia, y que esta experiencia visual en el museo es similar a la experiencia en la vida diaria, la que es gobernada también por los principios visuales. El aprendizaje puede ser una experiencia grata, placentera, donde se reconocen los recursos y las capacidades de la persona.

3.- Un acercamiento social.

La colección se estudia en relación al ambiente socio-cultural. En este caso, las exposiciones se preparan especialmente desde el punto de vista del contexto socio-cultural de determinadas épocas.

En general se considera el museo como parte del bien común y se destaca la función pública educativa de éste.

Además de estos tres aspectos de acercamiento educativo, los museos han incorporado actividades de taller para niños, jóvenes y adultos. Como resultado de las publicaciones de Herbert Read, en la década de los cuarenta y cincuenta, los museos empezaron a instalar talleres en sus edificios, para estimular la expresión creadora. También se realizan talleres para experimentar las técnicas que allí se ven, como una manera más de aprehender el conocimiento.

Los niños y la gente joven sienten necesidad de concretizar, de alguna manera, el proceso de aprendizaje en el cual se encuentran inmersos y todas las evidencias sugieren que el aprendizaje a través de una actividad participativa es más efectivo.

La educación artística se entiende, básicamente, como una relación interpersonal, en la que el conocimiento, la inventiva, la imaginación y la fantasía hacen que, cada día, el proceso de enseñanza-aprendizaje se renueve.

En cuanto al personal que ofrece servicios educacionales en los museos, se pudo constatar que tiene diferentes tipos de preparación, y que no existe un programa universitario específico en el tema de la educación artística en los museos.

Museo Nacional de Bellas Artes. Santiago. Chile.

El Museo de Bellas Artes ofrece visitas guiadas a las exhibiciones del museo, con uso de material didáctico y técnicas de dinámica de grupo. Los alumnos son guiados por las diferentes exposiciones permanentes y temporales, donde se resaltan puntos de interés y se responde a sus inquietudes. El desarrollo de guías didácticas, de temas específicos, en forma de juegos, crucigramas y opiniones personales del alumno. Desarrollo libre de su creatividad después de la observación de la pintura, escultura u obra que más le haya gustado al niño, utilizando hojas de cartulina y colores. Teatralización representando cuadros o esculturas, ambientada con música creada por los niños, con instrumentos musicales que les entrega el departamento educativo. Todas estas actividades aparecen en un pequeño folleto del museo y tienen como objetivo acercar al niño a la creación artística y despertar en él el interés y respeto por el arte chileno y extranjero.

Hay dos personas contratadas en el departamento educativo, y durante los años 1991 y 1992, existió la colaboración de los alumnos del curso de Didáctica de las Artes Plásticas I, de la carrera de Pedagogía en Artes Plásticas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Estos alumnos asistieron cada semestre, una tarde o una mañana, participando en las diferentes actividades que el departamento educativo ha planificado.

Durante el segundo semestre de 1992, había dos tipos de servicios: a) Visitas guiadas a grupos de alumnos de establecimientos educacionales, previa cita, visitas guiadas a grupos de extranjeros; Se trabajaba tanto en la colección permanente, como en las colecciones temporales. La jefe del departamento educativo, profesora de artes plásticas, preparaba a los estudiantes universitarios para su labor de guías. Con ocasión de algunas importantes exposiciones internacionales, el museo contrató a también a estudiantes de arte y estética como guías. b) Talleres: siete talleres diferentes, en horarios distintos se realizaron durante ese segundo semestre, a cargo tanto del personal del museo como de los alumnos de pedagogía en artes plásticas. Grupos de, aproximadamente diez alumnos, de diferentes escuelas y liceos, y de distintas edades conformaban los talleres. Cabe destacar un grupo especial formado por niños con síndrome de Down, quienes realizaron actividades artísticas integradas y que asistían junto a la psicopedagoga del establecimiento educacional de donde provenían. El trabajo realizado con esos niños merece un estudio aparte, ya que el avance en el desarrollo de cada uno de ellos fue notable.

Museo Rufino Tamayo. México D.F.

Hay tres personas contratadas en los servicios educativos de este museo y una voluntaria del servicio social. El personal es egresado de licenciatura en historia del arte y se mantiene en constante perfeccionamiento. El objetivo del museo es generar el "espectador plástico".

Hay una asistencia regular, a las visitas guiadas, de niños y adolescentes con sus profesores. Los objetivos de estas visitas guiadas no se dirigen a la información, sino a desarrollar el "músculo" de la imaginación, cada cuadro es un libro, es un cuento. Lo importante no es la cantidad de información sino la alegría de haber visitado el museo

En cada visita no se muestra lo mejor, sino lo que le gusta a los niños. Se explican sólo tres piezas, haciendo participar al máximo al espectador. A partir del diálogo se analiza el color, la composición, etc.

En los meses de septiembre y octubre se llevó a cabo un festival llamado "A la orilla del viento", auspiciado por una editorial. Cada sábado y domingo, en cuatro carpas de plástico transparente funcionaban distintas actividades recreativas, a cargo de maestros. Cuentacuentos, teatro, títeres, taller de libro-objeto, música, juego de lotería constituían los talleres para los niños y entre semana el seminario "El libro, el niño, el ilustrador y el autor" para padres, maestros y profesionistas.

Centro Cultural de Arte Contemporáneo. México D.F.

El servicio educativo de este museo está formado por dos historiadoras del arte contratadas, y cuenta con voluntarias, quienes son preparadas por el personal de planta, para cada exposición.

Cada semestre hay un plan de trabajo conformado por conferencias, cursos y visitas guiadas. Estas últimas son gratuitas para los grupos escolares y con costo para los grupos de adultos. Las conferencias y los cursos son dictados por especialistas y las visitas son guiadas por las voluntarias.

Durante el semestre se realizan otras actividades tales como: ciclo de conferencias, gratuitas, para adultos; seminarios para maestros, relacionados con las colecciones del museo, y talleres tanto para niños como para adultos.

Museo de San Carlos. México D.F.

En este museo tuve la oportunidad de asistir a la inauguración de una actividad realizada en campamentos de verano: "Exploradores del Pueblo del Sol", del taller infantil y juvenil "Arte en vacaciones 1992". Los participantes fueron niños y adolescentes entre 9 y 16 años de edad y las dos actividades principales eran artes plásticas y música. Pintura, dibujo, estampado, relieve en metal, escultura en cartón, joyas de metal constituían el trabajo plástico, mientras que la percusión en una variedad de instrumentos hechos por los participantes era lo principal en la actividad musical.

El trabajo se desarrolló en torno al arte precolombino, raíces e identidad. Basados en el rico entorno y en serios estudios sobre tópicos específicos, los niños recrearon el arte prehispánico con una sensibilidad y una riqueza incomparables.

La inauguración de los trabajos se desarrolló con la participación de las personas encargadas de los servicios educativos del museo, los niños y adolescentes que asistieron al campamento, padres y visitas.

Museo de Arte Moderno. México D.F.

El servicio educativo de este museo está reforzado por los practicantes del servicio social, quienes hacen labores de secretaría y apoyo en relaciones públicas. Los tres guías de visitas son licenciados en historia del arte y el mismo servicio educativo les entrega el material informativo de las colecciones y exposiciones.

Uno de sus objetivos es acercar a los espectadores, especialmente a los niños y jóvenes, al arte moderno. El MAM ofrece los siguientes servicios al público:

- 1.- Ciclo de conferencias y mesas redondas. Con cierta periodicidad - especialmente en el caso de las muestras de arte internacional - la dirección del museo organiza estos eventos, invitando a personalidades del quehacer intelectual y artístico del país.
- 2.- Visitas guiadas todos los días a alumnos de enseñanza primaria y secundaria. Los grupos son de aproximadamente cincuenta estudiantes.
- 3.- Edita por exposición un catálogo bilingüe, inglés-español, con ensayos teóricos y escritos, cuyos autores son investigadores del museo y especialistas invitados.
- 4.- Ofrece al público en general un pequeño acervo de catálogos y libros de arte sobre exposiciones y temas que han atañido directamente al museo. Este servicio se presta en una pequeña sala de lectura ubicada dentro de la galería del museo.
- 5.- Talleres de pintura para niños y adolescentes, impartidos por artistas. Estos talleres se llevan a cabo los días sábados.

Museo Nacional de Antropología. México D.F.

El Museo Nacional de Antropología, consciente de la labor que desempeña el maestro como formador y orientador de la niñez y juventud, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ofrece cursos específicos, con la finalidad de fortalecer la formación académico-pedagógica de los docentes a través del conocimiento de su patrimonio cultural y de todo lo que esto encierra.

Los servicios educativos ofrecen las siguientes actividades:

- Cursos de 11 a 13 sesiones sobre temas de etnografía o arqueología, para adultos, especialmente maestros.
- Trabajo de afirmación de contenidos, para niños, a través de talleres de pintura y dibujo.
- Textos de apoyo para tres niveles: jardín infantil, enseñanza primaria y enseñanza secundaria.
- Trabajo con niños ciegos, deficientes mentales, niños con parálisis, niños con síndrome de Down. En este trabajo colaboran las alumnas del servicio social.

Cabe destacar que los estudiantes de servicio social que prestan servicios a los museos deben tener el setenta por ciento de su carrera aprobada. Trabajan durante seis meses, cuatro horas diarias, lo que equivale a 480 horas. Durante el segundo semestre de 1992, había cuatro alumnas de la carrera de diseño gráfico colaborando con las dos personas contratadas del museo.

La infraestructura de este museo es una de las más adecuadas a las actividades educacionales, cuenta con un gran hall, un auditorio y muebles tales como mesas, bancas y sillas plegables. El museo cuenta, además, con 11 salas de arqueología, 10 de etnografía, biblioteca, salón de conferencias o cine; en el vestíbulo se exhiben videos.

Entre las funciones del museo están las visitas guiadas, funciones de teatro, conciertos, ciclos de cine, presentación de libros, exposiciones permanentes de arqueología y etnografía.

Conclusiones.

Después de haber hecho este estudio, se concluye que es de fundamental importancia preparar más y mejor a los docentes para que asistan a los museos con sus alumnos. El hecho de que estas instituciones cuenten con servicios educativos es un gran apoyo para los profesores, pero no se puede creer que con una sola visita guiada, el aprendizaje se llevará a cabo en forma eficiente. La labor del profesor, en el museo, debería ser más sistemática, y las visitas una actividad viva y constante, de manera tal que los alumnos tengan la experiencia personal de las dimensiones espirituales y materiales de las obras de arte.

