

***Implementación en el museo de las Metodologías
Basadas en las Artes: una experiencia didáctica a
partir de las Metodologías Artísticas de Enseñanza-
Aprendizaje***

***The implementation of Arts-based Methodologies at
the museum: a didactic experience based on Artistic
Teaching-Learning Methodologies***

Mena, Jaime 

Universidad Internacional de La Rioja (UNIR), España
jaime.mena@unir.net

Recibido: 10-01-2020
Aceptado: 09-06-2020



CITAR COMO: Mena, J. (2020). Implementación en el museo de las Metodologías Basadas en las Artes: una experiencia didáctica a partir de las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje. *ANI AV - Revista de Investigación en Artes Visuales*, n. (7), 35 - 45. doi: <https://doi.org/10.4995/aniav.2020.12980>

PALABRAS CLAVE

metodologías artísticas de enseñanza-aprendizaje; museos; educación artística; investigación basada en las artes

RESUMEN

Presentamos una experiencia educativa en la que se utiliza la creación artística visual como principal estrategia metodológica en el museo. En un contexto en el que los museos y centros de arte perciben a los visitantes como interpretes activos que construyen significados a partir de su experiencias, preferencias y sentido de identidad, las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje definen un modelo pedagógico en el que la creación artística y el diseño de acciones colaborativas son contempladas como los principales instrumentos para la interacción y el aprendizaje de las artes. La



experiencia, desarrollada en la Colección del Museo Ruso, se plantea con un doble objetivo: analizar esta metodología como posible enfoque principal en las actividades pedagógicas del museo, así como presentar un nuevo formato de aproximación a las exposiciones con especial atención al público joven.

KEY WORDS

Artistic Teaching-Learning Methodologies, Museums, Art Education, Arts-based Research

ABSTRACT

This article presents an art-based project that explores the visual arts as main pedagogical strategy at the museum educational actions. Museums and art centers perceive visitors as active interpreters who make their meanings based on their self-experiences, preferences and sense of identity; in this current context, the Artistic Teaching-learning Methodologies define a pedagogical model based on artistic creation and participative actions which allow visitors and educators to approach artworks by means of horizontal and personal methods. The experience, carried out at the Museum-Name, is presented with a double objective: to analyze this methodology as a possible main strategy in the museum pedagogical activities, as well as to explore a new ways of approaching exhibitions, especially when working with young audiences.

INTRODUCCIÓN: CREACIÓN ARTÍSTICA Y PRÁCTICAS EDUCATIVAS EN MUSEOS Y CENTROS DE ARTE

Durante la última década se ha consolidado una concepción del museo y el centro de arte como espacio dinámico en el que el visitante ocupa un papel fundamental en el desarrollo de las programaciones al ser entendido como interprete activo que construye significados a partir de su experiencia y relación con los espacios y objetos culturales (Montero Sierra, 2018; Stylianou-Lambert, 2010). Así, las exposiciones ya no se conciben como producciones para ser contempladas, sino como espacios transformadores donde nociones como experiencia, intervención y aprendizaje dirigen a las instituciones culturales hacia modelos no objetuales en los que debates, conferencias o lecturas son concebidos como elementos propios de la actividad y no como complementos de las exposiciones (Rogoff, 2008; Soria Ibarra, 2016). En esta dirección, en los últimos años se han desarrollado una serie de proyectos en el ámbito español que pueden señalarse como referencias en la consideración del visitante y su actividad como auténticos ejes de las muestras: Arte para Aprender (Museo Memoria de Andalucía) que ha desarrollado 7 ediciones desde 2013, Ni arte ni educación (Matadero Madrid, 2015), Sin título (Fundación Telefónica, 2015), En los Cantos nos diluimos (Sala de Arte Joven de Madrid, 2016) y Lección de Arte (Museo Thyssen-Bornemisza, 2017-2018).

Sin embargo, este giro no se ha limitado al ámbito expositivo, sino que en los departamentos pedagógicos de los museos y centros de arte también se están desarrollando programas que invierten el patrón educador-visitante, otorgándole al público un papel definitorio como motor y autor de las acciones. Estas prácticas

constituyen formas de acompañamiento y acercamiento a las artes centradas en modelos de negociación y creación colaborativa en las que se promueve una participación más relevante de la ciudadanía en la actividad programática de las instituciones culturales (Lafortune, 2008; Quintela, 2011). En esta dirección, destaca la implementación de estrategias pedagógicas como la Mediación Cultural, las Visual Thinking Strategies, el Art Thinking o la Educación Disruptiva, a partir de las cuales se han desarrollado programas como Equipo Sub21 (Centro de Arte Dos de Mayo), Departamento Exotérico (MACBA), Equipo 2015-2019 (MNCARS) o Musarañas (Museo Thyssen-Bornemisza), en los cuales se exploran modelos para la definición de las propuestas desde la premisa de que los visitantes están al mismo nivel que los educadores del museo.

En este contexto, surgen las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje, las cuales persiguen alcanzar una síntesis entre la producción artística y la educación, transformando los roles tradicionalmente asignados a los artistas, al público y a las actividades educativas en museos. En esta metodología, los visitantes interactúan con las obras expuestas produciendo piezas basadas en sus propios conceptos, experiencias y percepciones estéticas, dando forma a creaciones visuales que responden a las obras de arte desde el encuentro directo imagen-imagen (Roldan & Marin Viadel, 2014).

En esta línea, se pone en marcha un proyecto de evaluación metodológica de esta práctica pedagógica en la Colección del Museo Ruso con una acción piloto destinada a valorar la posible implementación de esta metodología en el resto de acciones del museo. En este artículo presentamos dicha experiencia, introduciendo en primer lugar el marco teórico-metodológico de este enfoque pedagógico, para después exponer la experiencia didáctica y las conclusiones derivadas de esta.

MÉTODOS ARTÍSTICOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE



Figura 1. *Aproximación artística. Fotoensayo compuesto por una cita visual (Lafont, 2010); un dibujo realizado por alumnado 14 y E. Lafont; y una fotografía de autor.*

Las Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje sistematizan el uso pedagógico de los procesos artísticos en acciones de creación colaborativa en contextos de educación artística, promoviendo el acercamiento del visitante a la obra de arte a partir de la generación de experiencias estéticas (Roldan, 2015). Esta metodología es una evolución pedagógica de la Investigación Basada en las Artes, un modelo cualitativo en

el cual se aprovechan como estrategias metodológicas de investigación las cualidades estéticas y los procedimientos de creación de las artes como modos de observación, análisis y comprensión de los problemas propios del área de las humanidades y las artes (Roldan, 2015; Wang, Coemans, Siegesmund & Hannes, 2017).

Esta metodología educativa se caracteriza, principalmente por (1) tener como instrumento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje la creación artística contemporánea; (2) el contenido estético no es transversal al proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que es el origen y el medio principal; (3) las acciones tienen como objetivo crear piezas artísticas pedagógicas que faciliten la comprensión de las obras de arte desde valores formales, metafóricos, expresivos y emocionales; (4) las propuestas funcionan como pautas o estímulos para el aprendizaje, permitiendo su adaptabilidad en función de las necesidades de aprendizaje de cada participante (Roldan, 2015; Roldan & Marin Viadel, 2014; Rubio Fernández, 2018). De modo que, el pensamiento y la praxis artística son reconocidos como estructuras conceptuales que transforman la experiencia educativa en experiencia estética, promoviendo la aparición de nuevas formas de encuentro con las artes. No se trata, pues, de separar los elementos semánticos que dan forma al pensamiento artístico (y sus argumentaciones) de la experiencia artística, sino contribuir al reconocimiento de las opciones comunicativas y expresivas de las artes aprendiendo a interactuar, leer y dialogar con la obra de arte desde posiciones fundamentalmente estéticas. Tal y como señala Eisner (2008) “las obras de arte pueden ser consideradas como algo antropológico, como meros artefactos históricos producto de una cultura visual, pero no obras de arte como tal. Sin una actitud estética hacia la obra, es difícil que ésta se pueda percibir como arte.” (p.16). Así pues, los proyectos pedagógicos basados en las artes se constituyen a partir de la generación de piezas artísticas que interrogan a las obras expuestas desde estrategias comunicativas marcadamente artísticas, en las que la práctica estética da la oportunidad de tener acceso a significados a los que difícilmente llegaremos utilizando el lenguaje de la vida diaria (Baltussen, 2007; Varto, 2013).

Este enfoque, cuya aplicación todavía es reciente, tiene como principal referente en el contexto museístico el proyecto Arte para Aprender (Tate Liverpool, Centre Pompidou Málaga, Museo Memoria de Andalucía, Centro de Arte Contemporáneo de Castellón y Museo de Arte Moderno de Minas Gerais), el cual representa un modelo de intervención colaborativa caracterizado por la implicación del público en la creación de objetos artísticos que dialogan expositivamente con las obras de arte exhibidas en los museos y centros de arte (Roldan, Lara-Osuna & Gonzalez-Torre, 2019). Además, hay que destacar que esta metodología no se implementa exclusivamente en instituciones culturales, sino que también se están desarrollando acciones basadas en las artes en centros de educación formal dada su potencialidad para configurar estrategias horizontales para el aprendizaje de las artes (Mesías, 2008; Ramon, 2019).

EL TALLER COMO ESPACIO DIRECTO PARA LA INTERACCIÓN CON LAS ARTES

Dentro del programa pedagógico de la sede de la Colección del Museo Ruso en Málaga, se plantea un proyecto en torno a la implementación de las metodologías educativas basadas en las artes. Este centro de arte, abierto en marzo de 2015 y de gestión municipal, surge en el marco de los programas de expansión internacional que están llevando a cabo en los últimos años algunas importantes instituciones culturales (Centre Pompidou Málaga, Bruselas y Shanghái; Louvre Abu Dubai; Victorian&Albert Museum Dundee; Hermitage Amsterdam). La Colección del Museo Ruso cuenta con un equipo estable de educación cuyas propuestas pedagógicas se enmarcan en un eje programático en el que el centro se concibe como espacio expositivo, pero también como un lugar para la activación cultural de la ciudadanía a través del desarrollo de un importante programa de actividades y artes vivas (AGCN, 2016).

La experiencia que presentamos se desarrolló con una doble finalidad: (1) explorar una propuesta educativa que permitiera nuevas formas de encuentro del público joven (18-30 años) con el arte moderno, así como (2) evaluar la Metodología Artística de Enseñanza-Aprendizaje como enfoque pedagógico principal del área educativa del centro. Para ello, se optó por el diseño de un taller de tres días en el que los participantes podrían profundizar en la exposición temporal dedicada a Pavel Filonov (1883-1941) a través del encuentro y trabajo con un artista actual, Emmanuel Lafont (1980). La elección de esta exposición y este artista se debió a que los conceptos de creación artística de ambos autores ofrecían la oportunidad de profundizar también en torno al propio proceso de aprendizaje basado en las artes. Por un lado, Filonov consideraba la obra de arte como un ente orgánico que se genera de forma progresiva a través del diálogo entre el autor y los diferentes elementos de la pieza —desde un patrón o motivo, se generan progresivamente otros que dirigen el pensamiento y el discurso del artista— (Wünsche, 2015). Del otro lado, Lafont es un autor que trabaja sin bocetos ni ideas previas, planteando la obra directamente a partir de su relación y percepción del motivo o idea sobre el que va a trabajar, de modo que la pieza es entendida como un ente que se va precisando en su proceso de configuración. Así pues, en términos metodológicos, ambos autores presentaban un contexto potencial no solo para plantear una forma nueva de encuentro con las exposiciones del centro, sino que, también ofrecían la oportunidad de explorar un modelo pedagógico fundamentalmente estético, ya que abordaban la actividad artística desde la atención a los aspectos estéticos y procesuales en torno a los cuales se conforma una obra de arte.

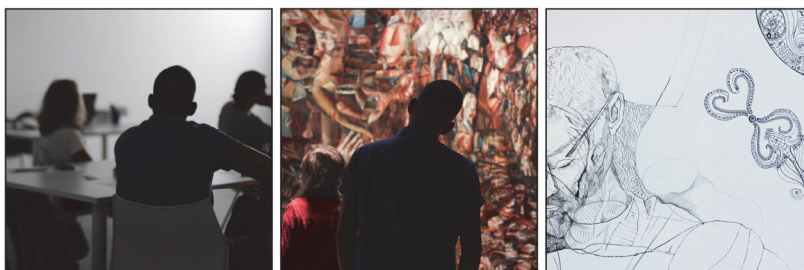


Figura 2. Reconocimiento y exploración. Fotoensayo compuesto por dos fotografías del autor y un dibujo del alumnado 9

Por lo tanto, desde un enfoque pedagógico basado en las artes, el taller se define específicamente en torno a cuatro objetivos: (1) generar una experiencia artística en el público que les pueda ayudar a entender los procesos de creación contemporánea; (2) utilizar los procesos artísticos como un medio de acceso a las obras expuestas en el museo; (3) conocer y experimentar en primera persona modos de creación contemporánea; y (4) crear vínculos entre los visitantes y el museo a partir de la práctica artística. Los participantes, dieciséis personas de entre 20 y 37 años, eran visitantes habituales del centro que conocían tanto el trabajo de Lafont, como la exposición en torno a la cual se articulaba la actividad.

El taller se organizó en tres jornadas (dos horas y media cada una), en las que, en cada una, se perseguía obtener y fijar referencias visuales a partir de la revisión de obras significativas de la exposición; explorar técnicas y procedimientos de estimulación creativa usados por el artista-mediador; crear piezas basadas en las artes para explorar el lenguaje de Filonov y Lafont; así como evaluar la sesión como espacio de encuentro con las artes. Específicamente, cada sesión se organizó alrededor de tres etapas de trabajo:

La primera (40 minutos), destinada a la presentación de aspectos claves que servirían para conducir la práctica artística: el patrón, la focalización y el símbolo. El primer concepto sirvió para estructurar el trabajo en torno a la unidad mínima de lenguaje visual alrededor de la cual se componen las piezas de ambos artistas, el patrón. La focalización se presentó como un trabajo por zonas en el que se acotan pequeñas áreas de trabajo sobre las que se concentra la producción. Solamente concluido el trabajo en una zona, se inicia el dibujo en un nuevo espacio. Por último, el símbolo es presentado como recurso poético en torno al cual organizar el universo argumentativo y temático de la pieza.

En la segunda etapa (40 minutos) se revisó el trabajo de ambos artistas. Por un lado, Filonov fue examinado desde la práctica artística a partir de la realización de anotaciones gráficas que podían o no trasladarse a la pieza sobre la que se trabajaba después. En cuanto a Lafont, su obra se analizó como referente procesual y conceptual desde el cual abordar el estudio del universo de Filonov.

El tercer momento de cada sesión (70 minutos) se dedicó al trabajo sobre una pieza de gran formato. Se prepararon 10 papeles A2 que contenían algunas líneas maestras realizadas previamente por el artista y que fueron presentados de forma independiente. Cada participante debía ir escogiendo zonas de trabajo dentro de cada papel para intervenirlas en base a los conceptos claves expuestos previamente. En la última jornada, se unió el conjunto de piezas, definiéndose una gran creación inspirada en la confluencia del universo de Filonov, Lafont y los participantes en el taller.

Por último, la cuarta etapa (30 minutos) se organizó como una asamblea en la que compartir las experiencias e ideas surgidas del trabajo gráfico. Esta dinámica también permitió ir evaluando el proceso de enseñanza-aprendizaje de forma continua, facilitando adaptar los ritmos y los aspectos organizativos a la particularidad del grupo.



Figura 3. Referencia y apropiación. Fotoensayo argumentativo compuesto por una cita visual directa (Lafont, 2013); una fotografía del autor; y un dibujo colaborativo de alumnado 6 y E. Lafont

La evaluación del proyecto se realizó principalmente a través de las asambleas finales de cada sesión, así como con entrevistas al equipo de educadores del centro y la artista. Asimismo, se desarrolló una observación participante durante los tres días del taller en la que se recogieron notas escritas y visuales, las cuales sirvieron para conducir las entrevistas y la valoración grupal. Cabe destacar que, dentro del marco metodológico del proyecto, parte de este análisis se realizó desde las Metodologías de Investigación Educativa Basadas en las Artes, los cuales, cuando son empleados para el estudio de procesos educativos en museos, suponen instrumentos interesantes para visualizar y comprender a los protagonistas, sus interacciones y las fases de desarrollo de las actividades (Roldan & Marín-Viadel, 2014). Por lo tanto, las ideas que exponen en el artículo como fotoensayos, no son un registro estético, ni documental, sino que son instrumentos de investigación que ordenan el análisis visual de las situaciones, recurriendo a elementos y procesos que son más evocadores que denotativos (O'Riley, 2011; Varto, 2009).

CONCLUSIONES

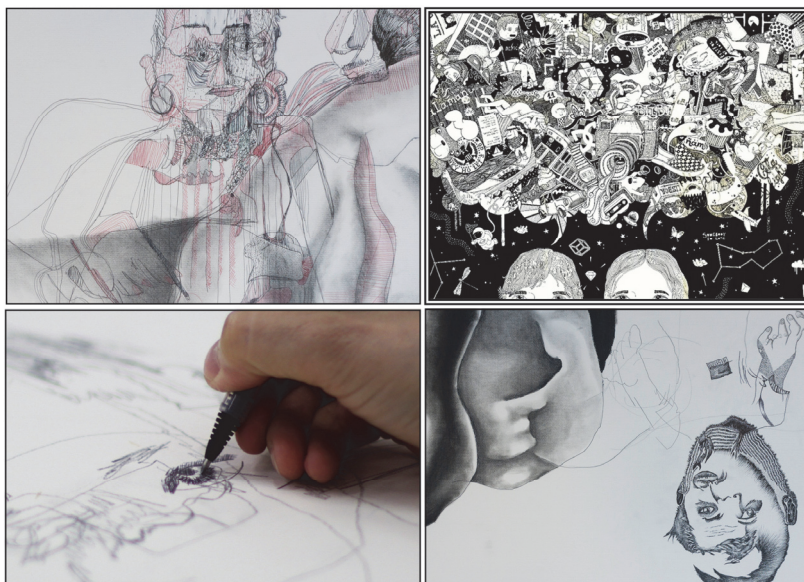


Figura 4. *Esferas artísticas. Fotoensayo compuesto por un dibujo colaborativo del alumnado 3 y E. Lafont; una cita visual directa (Lafont, 2011); una fotografía de autor; y un dibujo colaborativo de alumnado 12 y E. Lafont*

Las Metodologías Artísticas de Educación-Aprendizaje se ha destacado como una estrategia que permite establecer modelos horizontales de acercamiento a las obras de arte que resultan novedosos. La mayor parte de los participantes en el proyecto destacaron la originalidad de este planteamiento, subrayando la potencialidad de la metodología para estimular la interiorización y conexión con la exposición ya que esta les permitió situarse en un lugar próximo a la actividad artística.

Igualmente, a través de esta propuesta, hemos podido comprobar cómo el planteamiento eminentemente estético de la actividad, entendido como una estructura de lenguaje que ordena, clarifica, expone y argumenta desde la poética, da la oportunidad a los participantes de generar producciones (ver figura 4) que son en sí mismas pregunta, desarrollo y conclusión, es decir, son el instrumento principal a través del cual el público se relaciona con la exposición. Así, la actividad en el museo no se simplifica o se reduce a un mero complemento de la visita a la exposición, sino que promueve dimensionar el proceso de pedagógico como experiencia estética que sustenta la contemplación y la comprensión de las obras expuestas. Concretamente, la elaboración de una pieza a partir del diálogo a tres voces —artista expuesto, artista-mediador y visitante— (ver figura 5) se ha destacado como una estrategia interesante para la aproximación a los modelos específicos de creación artística contemporánea, pero también, como un lugar figurado donde encontrarse activamente con las obras expuestas.

En términos de participación, este taller define un fenómeno de interés puesto que no persigue únicamente enseñar una técnica o un procedimiento artístico, ni explicar las claves de una selección de obras de arte, sino que presenta un proceso personificado en el que cada participante extrae lo significativo a partir de la realización de unas operaciones estéticas compatibles con aquellas que originaron las obras expuestas en la muestra temporal.

Por último, este proyecto también tenía entre sus objetivos evaluar un modelo pedagógico basado en la creación estética que pudiera expandirse al resto de propuestas educativas del centro. Si bien, contar con la contratación de artistas para el desarrollo de este tipo de acciones no siempre es viable presupuestariamente, cabe destacar cómo en el centro se han desarrollado posteriormente acciones en esta línea metodológica (sin la presencia de artistas) en el programa para familias y los talleres vacacionales, en las el equipo de educación del centro ha destacado que trabajar dándole el protagonismo al reconocimiento estético favorece una mayor identificación de los visitantes con las obras de arte expuestas.

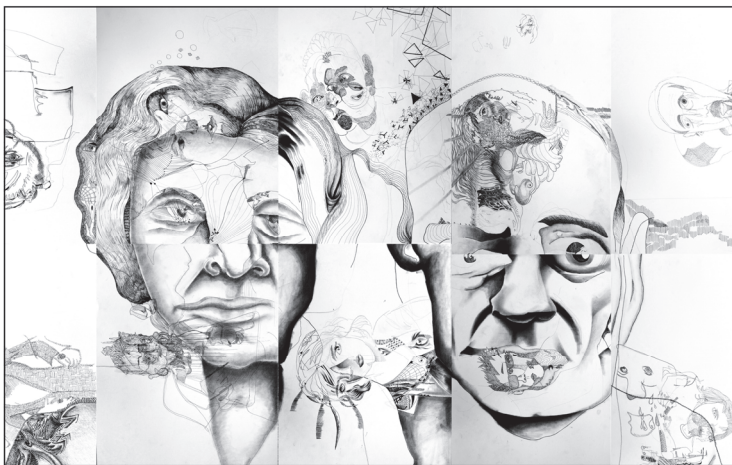


Figura 5. *Diálogo a tres voces. Collage compuesto por diez dibujos colaborativos realizados por los participantes en el taller y el artista-mediador*

FUENTES REFERENCIALES

AGCN (2016). Memoria de actividades de la Colección de Museo Ruso (Agencia Pública para la Gestión de la Casa Natal de Pablo Ruiz Picasso y otros Equipamientos Museísticos y Culturales). Málaga: Ayuntamiento de Málaga.

Baltussen, H. (2007). From Polemic to Exegesis: The Ancient Philosophical Commentary. *Poetics Today*, 28(2), 247-281. <https://doi.org/10.1215/03335372-2006-022>

- Eisner, E. (2008). El museo como lugar para la educación. En J. Arnaldo (Ed.), *Los Museos en la Educación. La formación de los educadores* (pp.12-23). Madrid: Fundación Colección-Thyssen Bornemisza.
- Lafont, E. (2010). *Glamour Ibérico 5*. [Grafito y tinta sobre papel]. Recuperado el 2 de marzo de 2017 de <http://www.emmanuellafont.com/obras/glamour-iberico/>
- Lafont, E. (2011). *Love Game* [Grafito y tinta sobre papel]. Recuperado el 2 de marzo de 2017 de <http://www.emmanuellafont.com/obras/love-game/>
- Lafont, E. (2013). *Los Extremos 10*. [Grafito y tinta sobre papel]. Recuperado el 2 de marzo de 2017 de <http://www.emmanuellafont.com/obras/los-extremos/>
- Lafortune, J. M. (2008). De la médiation à la médiation: le double jeu du pouvoir culturel en animation. *Lien social et Politiques*, 60, 49-60. <https://doi.org/10.7202/019445ar>
- Mesías, J. M. (2008). El murmullo de la circulación de la sangre: la fotografía como medio narrativo en Educación Artística. *Arte, Individuo y Sociedad*, 20, 69-94.
- Montero Sierra, M. (2018). Los jóvenes se hacen con el museo. Pedagogías del empoderamiento. [i2] *Investigación e Innovación en Arquitectura y Territorio*, 6(2). <https://doi.org/10.14198/i2.2018.6.2.10>
- O'Riley, T. (2011). A discrete continuity: On the relation between research and art practice. *Journal of Research Practice*, 7(1). Recuperado el 12 de marzo de 2019 de <http://jrp.icaap.org/index.php/jrp/article/view/257/238>
- Quintela, P. (2011). Innovation and Experimentation in Cultural Mediation Strategies: The Case of the Casa da Música Education Service. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 94, 63-85. <https://doi.org/10.4000/rccs.1531>
- Ramon, R. (2019). Prácticas artísticas de visualización entre cuerpo y objeto en entornos de mediación pedagógica. *Arte, Individuo y Sociedad*, 31(3), 509-526. <https://doi.org/10.5209/aris.60881>
- Rogoff, I. (2008). Turning. *E-Flux Journal*, 0. Recuperado el 10 de junio de 2019 de <https://www.e-flux.com/journal/00/68470/turning/>
- Roldan, J. (2015). Visual Arts-Based teaching-learning methods. In S. Schonmann (Coord.), *Internacional Yearbook for Research in Arts Education* (pp. 191-196). Münster: Waxmann Verlag GmbH
- Roldan, J., Lara-Osuna, R., & Gonzalez-Torre, A. (2019). The Project 'Art for Learning Art' in Contemporary Art Museums. *International Journal of Arts and Design Education*, vol. 38(3), 572-582. <https://doi.org/10.1111/jade.12245>
- Roldan, J., & Marin-Viadel, R. (2014). Visual a/r/tography in art museums. *Visual Inquiry Learning & Teaching Art*, vol. 3(2), 172-178. https://doi.org/10.1386/vi.3.2.172_1

Rubio Fernández, A. (2018). Cuatro estrategias didácticas basadas en arte contemporáneo: El proceso educativo como obra de arte a través de Metodologías Artísticas de Enseñanza-Aprendizaje, *ANIIV- Revista de Investigación en Artes Visuales*, 3, 67-79. <https://doi.org/10.4995/aniav.2018.10116>

Soria Ibarra, F. (2016). Tensiones, paradojas, debates terminológicos y algunas posibilidades transformadoras en el marco del giro educativo en los proyectos artísticos y el comisariado. *Artnodes*, 17, 24-33. <https://doi.org/10.7238/a.v0i17.2974>

Stylianou-Lambert, T. (2010). Re-conceptualizing Museum Audiences: Power, Activity, Responsibility. *Visitor Studies*, 13(2), 130-144. <https://doi.org/10.1080/10645578.2010.509693>

Varto, J. (2009). *Basics of Artistic Research*. Helsinki: University of Art and Design.

— (2013). *Otherwise than knowing*. Helsinki: Aalto University.

Wang, Q., Coemans, S., Siegesmund, R., & Hannes, K. (2017). Arts-based Methods in Socially Engaged Research Practice: A Classification Framework. *Art/Research International: A Transdisciplinary Journal*, 2(2), 5-39. <https://doi.org/10.18432/R26G8P>

Wünsche, I. (2015). *The Organic School of the Russian Avant-Garde: Nature's Creative Principles*. London: Routledge.