

Amado da Silva Garcia, Roseli.

Profesora de la Universidad Católica do Salvador y del Centro Universitario Estácio da Bahia – Estácio Fib.

PROYECTO LINHA DO ABRAÇO: ejercicios poéticos de mirar, sentir y de construir en la confluencia museo comunidad.

TIPO DE TRABAJO

Comunicación virtual.

PALABRAS CLAVE

Paradigma de la complejidad. Sujeto complejo. Proyecto piloto “*Linha do Abraço*”. Educación Artística. Mediación cultural crítica - reflexiva.

KEY WORDS:

Paradigm of complexity. Complex subject. Pilot Project “*Linha do Abraço*”. Artistic Education. Critic–reflexive cultural mediation.

RESUMEN

Sabiendo-se acerca de la importancia del ejercicio de imaginación creadora, de la memoria, de la experiencia estética y de los valores humanos en el caminar y en la formación de sujetos complejos, este trabajo tiene por objetivo presentar y reflexionar a respecto de los resultados de mi investigación de doctorado, realizado en el período de 2005 hasta 2010, en Salvador – Bahia, Brasil. La investigación fue desarrollada desde la configuración y realización del Proyecto Piloto *Linha do Abraço*, constituyendo ambientes de colaboración y de compartir experiencias estético-artísticas dirigidas para la enseñanza del arte, en el Museo de *Arte Moderna da Bahia* – MAM BA y en la comunidad *Solar do Unhão*. La metodología fue utilizada como estrategia (MORIN, 2001), teniendo sido realizada una investigación-acción y como instrumentos de la investigación fueron utilizados la observación participante, la escucha sensible y el registro de actividades realizadas. El estudio tuvo como objetivo general desarrollar una estructura de referencia para la mediación cultural en espacios museológicos, bajo la perspectiva del paradigma de la complejidad. Desde el desarrollo del proyecto *Linha do Abraço* han sido percibidas posibilidades de cambios en los sistemas de construcción de significados, en la percepción de los espacios de la comunidad y del museo, así como en los sentimientos y sensaciones de los participantes y de la investigadora.

ABSTRACT

Knowing about the importance of the exercising of creative imagination, memory, aesthetic experience and human values in the process and in the formation of complex subjects, this paper aims to present and reflect on the results of my doctoral research, conducted in the 2005-2010 period, in Salvador - Bahia, Brazil. The research was developed from the setting and achievement of the pilot project *Linha do Abraço*, becoming collaborative environments and sharing of aesthetic-artistic experiences directed to the art education, at the Modern Art Museum of Bahia - MAM BA and the Community *Solar do Unhão*. The methodology was used as a strategy (MORIN, 2001) and an action- research was realized, which used participant observation, sensitive listening and documentation of activities performed as research instruments. The study aimed to develop a frame of reference for cultural mediation in museum spaces, from the perspective of the complexity paradigm. From the development of the *Linha do Abraço* project, possibilities for changes in the construction of meaning systems in the perception of community spaces and the museum were noted, as well as the feelings and sensations of the participants and the researcher.

INTRODUCCIÓN

Pensar y reflexionar a respecto del camino hollado, los cuestionamientos que permanecen y que se reverberan de las experiencias realizadas en mi investigación de doctorado, en el período de 2005 a 2010, teniendo el Museo de Arte Moderna da Bahia (MAM-BA) y la Comunidad *Solar do Unhão*, como sitios de investigación. Estos son los objetivos de la presente comunicación.

Los museos se configuran como espacios potenciales para la creación de conocimiento y aproximación de las fronteras entre las áreas del conocimiento humano. Son espacios para el ejercicio del pensamiento complejo que favorecen el aspecto multi, inter y transdisciplinario, propios del paradigma de la complejidad, también conocido como paradigma ecológico (MORIN, 2005).

La visión reduccionista, fragmentada, mecanicista y racionalista es característica de la producción de conocimiento desde la perspectiva de la ciencia moderna, que duró tres siglos (siglo XVII - siglo XX). Actualmente nos enfrentamos a una sociedad que necesita sujetos críticamente activos que poseen las habilidades de "saber ser, saber conocer, saber vivir juntos y saber hacer" (UNESCO, 2006). En ese período, la relación del hombre con la naturaleza es una de dominación y explotación mediante el uso de herramientas y máquinas. La ciencia contemporánea propone metodologías que promueven una visión sistémica, holística, entendiendo que hay un mundo de posibilidades y que la fragmentación de disciplinas necesita ahora promover diálogos y enfoques entre ellas. Morin llama a estas dos posiciones de pensamiento simplificador y el pensamiento complejo.

El decreto-ley de fundación del MAM-BA es fechada en el año de 1959. Inicialmente, su sede trabajó en el *foyer* del Teatro Castro Alves, y en 1963 se trasladó a la ubicación actual hasta el día de hoy, el *Solar do Unhão*, conjunto arquitectónico construido durante los siglos XVII al XIX.

Ubicado en el barrio *Gamboa de Baixo*, el *Solar do Unhão* es vecino de la comunidad que se titula con el mismo nombre: Comunidad del *Solar do Unhão*, bajo los arcos que soportan en este sitio la Avenida del *Contorno*, fruto del rediseño urbano de la ciudad de Salvador, en la década de 1950. En esta comunidad vive un promedio de 150 familias.

¿Cuál debe ser el papel de los museos de arte frente a la potencialización de las maneras de cambio de información y producción de conocimiento? ¿Cómo promover el acercamiento de comunidades que, en su historia, no se identifican con los espacios de producción y difusión cultural, como museos? ¿Cómo hacer con que estos espacios no sean reproductores de los discursos de exclusión? ¿Cómo despertar la formación de una mirada acerca de la experiencia de cooperación, de lo diferente, de la conciencia a respecto de sí mismos y sobre los demás?

Estos son algunos de los cuestionamientos que me han acompañado en este trayecto y, para responderlos, mientras la investigación, he desarrollado el proyecto piloto *Linha do Abraço*, como un espacio de experiencias estéticas (DEWEY, 2005). Han sido presupuestos de la investigación realizada (GARCIA, 2010, p. 25):

- El primer paso para una comunicación-fruición estética, aprehensión a través de los sentidos y de la cognición de manera hologramática pretendiendo la creación de conocimiento, en un espacio museológicos, es el receptor identificarse con lo mismo (sentido de pertenencia, de acogida); así, es necesaria la valorización y utilización de los códigos culturales del receptor en la construcción de las propuestas de mediación cultural;
- La mediación cultural en artes visuales, como forma de creación y de exponer conocimiento, tiene como potencia el ejercicio de las características el ser complejo. Para esa actualización y trayecto de este ser, los principios del método del pensamiento complejo deben ser utilizados en las prácticas de mediación cultural en las artes visuales;
- Los procesos de creación y construcción (Soporte - tecnologías) de las propuestas de obras contemporáneas se configuran como ambientes estimulantes del pensamiento complejo. Por lo tanto, comprender los medios del conocimiento o dispositivos tecnológicos utilizados en la construcción de obras de arte contemporáneo es uno de los pasos para la comunicación – fruición estética en el universo infantil.
- Son necesarias estrategias para la realización de un programa sistemático de mediación cultural en MAM-BA, volviendo para niños de comunidades, en el sentido de alentar el fortalecimiento de los lazos entre estas comunidades y el museo.

Por lo tanto, voy presentar las acciones desarrolladas en el proyecto piloto Línea del Abraço (*Linha do Abraço*), entendiéndolo como una plataforma para el desarrollo de una mediación cultural crítica - reflexiva, y los pensamientos y teorías que lo embazaran.

Mediación cultural crítica – reflexiva: el pensamiento de la complejidad en acción

Comprendiendo el universo de las artes visuales y de su enseñanza como campos de actuación del educador, se vuelve entonces la mirada para las teorías del aprendizaje y de producción del conocimiento. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Cómo el universo de las artes visuales, la fruición estética, la práctica artística pueden contribuir a otras disciplinas cuando pensamos en los procesos de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué nuevas actitudes de los educadores y estudiantes solicita el pensamiento complejo?

El paradigma ecológico o paradigma de la complejidad demandan los sujetos (docentes, estudiantes, investigadores, artistas, receptores) actitudes y acciones conscientes, favoreciendo la autonomía, la auto organización, las interacciones y la aparición de éstos. El control presente en el paradigma simplificador retiraba de los agentes este grado de conciencia y consecuentemente de auto-organización y emergencia. Es solamente en el paradigma ecológico que los sujetos se hacen autónomos, conscientes y responsables por sus acciones. En un contexto en que se comprende, entonces, la presencia del tetragrama orden/desorden/interacción/organización existentes en las interacciones internas y externas entre los agentes de un sistema. En estos sistemas complejos las eco-organizaciones operan en la promoción de la integración, la organización, la adaptación y la selección (MORIN, 2005).

Así, son principios del pensamiento complejo (MORIN; LE MOIGNE, 2000, traducción de la autora):

Principio sistémico o organizacional – es la característica de la emergencia de nuevas posibilidades a partir de las interrelaciones entre los agentes de un sistema;

Principio hologramático – la parte contiene la característica del todo, teniendo condiciones de recrearlo;

Principio de la retroactividad – el principio de causa y efecto interfiriéndose mutuamente, de forma no-lineal;

Principio de la recursividad – los sistemas si auto-organizan, se adaptan a los cambios del medio externo e interno.

Pensar el proceso de enseñanza y aprendizaje bajo la óptica del pensamiento complejo es comprender que aprendemos solos, a partir de provocaciones externas a nuestro yo individual, en un mixto de razón y emoción. Un proceso que se empieza con los estímulos de los sentidos en conexiones sensorio-motoras para la formulación de significados con base en la memoria, en la imaginación, en la capacidad cognitiva y también emocional de cada individuo. En este sentido las experiencias vivenciadas en acciones son fuentes de creación y construcción de significados. El cuerpo en acción construye significados, es un cuerpo aprendiente (JOHNSON, 2007).

El pensamiento de estos autores cumplen el concepto de experiencia estética (DEWEY, 2005). Según Dewey para la existencia de un contexto en que acontezca la experiencia estética es necesario la presencia de cuatro criterios: a) que la experiencia tenga comienzo y fin; b) que el sujeto de la experiencia tenga conciencia a respecto de la realización de la misma; c) que la experiencia pueda ser reelaborada; d) que la experiencia conduzca a una transformación del sujeto.

Presento un cuadro comparativo entre los principios del pensamiento complejo y los principios del hacer-fruir-estético-artístico, comprendiendo la relación de semejanza intrínseca entre los mismos, a partir de una práctica pedagógica crítica-reflexiva.

Principios del Pensamiento Complejo A partir de un observador en contacto con el conocimiento científico	Hacer-fruir-estético-artístico A partir de un observador en contacto con el conocimiento poético
El singular pasa a ser valorado	Existe la valorización de la producción y de las ideas de los artistas y también del observador
El objeto de estudio es contextualizado	La obra es interpretada y vivenciada a partir de contextos socio-histórico-político y de su locus
No reduccionismo – lo todo es mayor o más pequeño que la suma de las partes	La interpretación de la obra es siempre un camino abierto, nunca cerrándose
Complementariedad: orden-desorden-interacciones-organización	La obra, el observador y el ambiente son sistemas en interacción interna y externamente
Causalidad no-lineal – retroacción	La fruición, co-creación de las imágenes acontece de manera no-lineal
Conocimiento holográfico	Las formas integran y se hacen en el todo y viceversa
El objeto insertado en el medio	La obra fruída y vivenciada por un observador, insertados en un ambiente
Auto producción / auto conciencia / responsabilidad	Tanto la creación como la fruición-interpretación son actos conscientes
Incertidumbre	La obra no puede ser entendida en su todo

Cuadro 1 – Pensamiento Complejo y Hacer-fruir-estético-artístico. Comparaciones con base en Morin; Le Moigne (2000). Fuente: GARCIA, 2010, p. 82, traducción de la autora.

Para Maturana y Varela (2001) es en el lenguaje y en la emoción que el hombre se hace humano, siendo la cognición que proporciona el enraizamiento de las calidades de individuo-sujeto que pasa a ser individuo-sujeto actuante, vivo, en una cultura, en una sociedad, en una historia. El lenguaje y la emoción son los dos elementos que proporcionan a los individuos-sujetos la creación de significados, en autodeterminaciones y interacciones mutuas. Las emociones son fuentes de modos de mirar y percibir la realidad. (MATURANA, 2006).

Para Varela; Thompson y Rosh (2003) la cognición es un proceso de "actuación", en un mundo vivenciado y experimentado, de manera consciente, no existiendo una separación entre el sujeto cognoscente y el objeto del conocimiento. La acción trabajada de manera consciente por los sujetos es característica de ese enfoque.

El conocimiento no preexiste en cualquier sitio o bajo cualquier manera, pero es actuado en situaciones particulares – cuando un cuento popular es contado o un pez es nombrado. (VARELA, THOMPSON; ROSCH, 2003, p. 182, traducción de la autora).

La mediación cultural crítica-reflexiva es entonces configurada como un caminar por entre memorias, tiempos de creación del artista y/o artesano, tiempos de historia del local, técnicas y tecnologías presentes en los hacerles y saberes de un periodo, de un lenguaje artístico. Son maneras de apropiación contextual del conocimiento sensible, por medio de los acervos y obras expuestas en los museos. Un camino recorrido por los visitantes, llenado de provocaciones y desafíos presentados por los educadores de los espacios de museos.

En el proceso de mediación cultural ocurre la construcción de textos y inter-textos. De esta manera, hay algunas preguntas que guiarán la investigación:

La mediación cultural crítica-reflexiva debe basarse en cinco aspectos: a) el objeto de arte – materiales, técnicas y tecnologías utilizadas para la construcción de la misma; b) el artista – proponente de la obra, sus historias de vida, sus procesos de creación, el contexto histórico-político-social en que está insertado; c) el visitante, percibiendo su cultura y los mecanismos existentes para la divulgación y disseminación de las informaciones estético-artísticas y las posibilidades de construcción de diálogos entre la obra y la cultura, de manera crítica y reflexiva, d) el contexto o el sitio en que se inserta la obra y e) las prácticas pedagógicas que serán utilizadas para la realización de la mediación. Todos estos cinco aspectos deben ser desarrollados con las premisas del pensamiento complejo.

Como una cinta de Moébius, el proceso de construcción y realización de la propuesta del proyecto piloto Línea del Abrazo (*Linha do Abraço*) ha sido desarrollada mientras los contactos¹ que tuve con el museo y sus colaboradores, y también los niños, sus responsables y líderes de la comunidad, en un proceso recursivo de aprendizaje para mí. Presentaré a continuación parte de esta propuesta.

Proyecto Piloto Línea del Abrazo (*Linha do Abraço*): ambientes de colaboración y reparto de experiencias estéticas

Para que la sociedad del Salvador- BA, Brasil se apropie de los espacios museológicos, así como de sus acervos y colecciones, todavía hay mucho que hacer. Comprender la necesidad de diálogos constantes y sistemáticos entre las áreas del saber humano, basándose en el pensamiento de una mejoría continua de procesos y también de actividades a desarrollar, nos hace reflexionar a respecto de los espacios museológicos a servicio de la sociedad. ¿Cómo se desea que la comunidad tome posesión de los servicios educativos ofrecidos por los museos?

Los museos son aquí comprendidos como espacios de construcción de subjetividades. Sitios abiertos para el ejercicio de una mirada crítica y reflexiva. Sitios de imaginación, de la ciencia, de la técnica, de la razón y emoción. De lo lúdico, de la experimentación y del aprendizaje. La memoria, la historia, los saberes permean la producción de los objetos culturales que integran los acervos de los museos. Los simbolismos y los significados están presentes en las lecturas y interpretaciones acerca de los mismos, desarrollados por los visitantes.

En este escenario, trabajándose con museos cuyos acervos se componen de obras y objetos de arte, la propuesta de una mediación cultural crítica-reflexiva asume un importante papel: lo de despertar el establecimiento de vínculos entre el espectador de la obra y/o objeto perteneciente al acervo de los museos, así como con el propio espacio museológico y todo su contexto.

He desarrollado la investigación con atención para las consideraciones de los principios del pensamiento complejo, en las acciones y propuestas que han sido desarrolladas en el proceso de la misma. De este modo, comprendo hoy que el Proyecto Línea del Abrazo se configuró como un programa de mediación cultural crítica-reflexiva, hace una perspectiva pedagógica crítica, poniéndose como posibilidad para el dibujo y para la realización de ejercicios de imaginación creadora, de la memoria y de la experiencia estética.

Las acciones desarrolladas se han configurado como plataformas del proyecto: Talleres, Ruedas de Conversación, Visitas a las exposiciones del museo y exposiciones-actividades.

- Talleres de educación artística y estética enfatizando el ejercicio de la mirada hace el paisaje;
- Ruedas de conversación;
- Visitas mediadas a los espacios de *Solar do Unhão* – MAM BA, así como a las exposiciones temporales de artes visuales;
- Exposiciones de trabajos realizados por los niños: una en la galería "*Galeria do Subsolo*" del MAM BA y otra en la galería del *Instituto de Música da Universidade Católica de Salvador* – UCSAL.

1 Yo fue colaboradora del MAM BA en el periodo de 2008 a 2010.

Así, el proyecto ha sido desarrollado hace tres dimensiones, a saber:

1. **Dimensión epistemológica** - Atención con respecto a las necesidades de creación de conocimiento por el hombre y sus especificidades, enfatizando los diálogos posibles entre las áreas de conocimiento y las contribuciones de los artes visuales y su enseñanza para la formación de sujetos complejos.
2. **Dimensión afectiva-estética-socio-bio-cultural** - Los valores, las relaciones afectivas, el placer y la alegría de vivir en una comunidad junto al mar y usufructuar de experiencias como la luz, los dibujos de los caminos de la comunidad, de las casas. La mirada sensible acerca de los muros, tejados, viviendas de la comunidad y de los espacios construidos del museo.
3. **Dimensión pedagógica** - ¿Qué prácticas adoptar? El abordaje de la creación del conocimiento en artes visuales con la utilización de estrategias que proporcionaron la operación de los principios del pensamiento complejo. La operación de estas estrategias se configuró en las prácticas y acciones pedagógicas adoptadas.

Cuatro ejes nortearan las acciones y propuestas de la mediación cultural, a partir de las dimensiones presentadas:

- **La educación artística-estética**, como propuestas para la sensibilización de la mirada bajo los espacios del *Solar do Unhão* y de la comunidad, así como del alrededor. Ejercicios para el desarrollo de niveles de comprensión estética.
- **Las formas visuales** en formas de objetos y dibujos que son propias del local donde viven los niños, permeando los paisajes, las actividades profesionales de los habitantes en sus objetos de trabajo y ocio, como el dibujo de las casas, de las ventanas y puertas; de los barcos y navíos en el mar, de los emblemas de los equipos de fútbol a los dibujos de los cangrejos de la playa.
- **La memoria**, como elemento de trabajo de la valorización y percepción de las identidades de los participantes, a partir de las historias de vida de aquellos habitantes que viven en la comunidad hace más tiempo y también de las historias de vida de los niños.
- **Las técnicas y tecnologías artísticas**: Los lenguajes artísticos donde el registro gráfico está presente, como el dibujo, la xilografía, la fotografía y el videoarte.

Consideraciones finales

He buscado proponer y reflexionar acerca de la construcción y creación del conocimiento en la zona de las artes visuales. El proceso de enseñanza de artes hace la óptica de una pedagogía que yo llamo de compleja, teniendo como punto de partida las vivencias de los niños en los espacios de la comunidad, de sus expectativas, para llegar a las exposiciones y los productos de arte contemporáneas expósitos en las galerías del museo. Posibilitar que el museo fuera percibido como espacio estimulador para la autoconstrucción colectiva de identidades.

El lenguaje del dibujo ha sido trabajado en todos los momentos, directamente o indirectamente en auxilio a la otra propuesta. Es un lenguaje presente en el universo infantil, medio de representación, comprensión y creación de mundos. Partiendo del ejercicio de encontrar la línea en los muros, en las construcciones y en los caminos (del museo a la comunidad), desarrollamos ejercicios performativos de caminata, dibujos con materiales concretos como hilos y líneas y el dibujo con grafito sobre papel. La línea, elemento del vocabulario visual y el abrazo, representación de bienvenida y cariño para con los niños y también entre ellos.

Respeto, atención, cuidado, amor fueron valores trabajados en todas las reuniones y deben ser consideradas las cuestiones relativas al tiempo presente en las relaciones que se establecen entre el receptor y el mediador cultural, la obra y el sitio de exposición de la misma, a saber:

- Tiempo de acogida del visitante en el espacio museológico;
- Tiempo de contacto del visitante con la obra insertada en su contexto;
- Tiempo de hacer artístico del visitante;
- Tiempo de presentación y discusión a respecto de los trabajos producidos por el visitante, mientras la visita.

En cada reunión había el deseo de construcción de una narrativa en colaboración con todos los participantes.

FUENTES REFERENCIALES

DEWEY, J. *Art as experience*. N.Y. Penguin Books, 2005. ISBN: 0-399-53197-1

GARCIA, R. A. S. *Mídias do Conhecimento na autoconstrução de sujeitos complexos: um estudo de caso no Museu de Arte Moderna da Bahia*. Tese de doutoramento, Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2010.

JOHNSON, M. *The meaning of the body: aesthetics of human understanding*. Chicago, London: University of Chicago Press, 2007. ISBN: 978-0-226-40192-8

MATURANA, H. R.; VARELA, F.J. *A árvore do conhecimento: as bases biológicas da compreensão humana*. 4ªed.S.P. Palas Atena, 2001. ISBN: 85-72420-32-0

MATURANA, H.R. *Cognição, ciencia e vida moderna*. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2006. ISBN: 85-7041-249-5

MORIN, E. e MOIGNE, J-L. Le. *A inteligência da complexidade*. 2ª.ed. São Paulo: Fundação Peirópolis. 2000. ISBN: 85-85663-42-1

MORIN, E. *O Método 2: a vida da vida*. 3ª ed. Porto Alegre: Sulina, 2005. ISBN: 85-205-0284-

UNESCO. *Educação: um tesouro a descobrir*. 10ª ed. São Paulo: Cortez, Brasília, DF: MEC: UNESCO, 2006. ISBN: 85-249-0673-1

VARELA, F.J.e THOMPSON, E.e ROSCH,E. *A mente incorporada: ciências cognitivas e experiência humana*. Porto Alegre: Artmed, 2003.