

El Museo Nacional de San Carlos Un Foro Abierto a la Acción Teatral

Paola Araiza Bolaños

El Museo Nacional de San Carlos cuenta en la actualidad con el reconocimiento de instituciones culturales y educativas, por ser un espacio preocupado por la educación artística. Dicho reconocimiento es el resultado de una labor que ha venido haciendo el Departamento de Servicios Educativos por más de dos décadas.

Desde la apertura de esta área, en el año de 1974, bajo la dirección de la maestra Graciela de la Torre, quien se encargó de crear un método de educación artística, a través del cual los niños pudiesen establecer una relación activa con el arte, se han venido creando programas que emplean diversos métodos de acercamiento a la obra plástica, que buscan provocar en el público una experiencia estética. De tal forma que las personas responsables de este departamento como han sido: María Luisa López Vieyra, Guadalupe Margain, Marcia Larios y Nuria Sadurní, han dado relevancia a la acción educativa dentro y fuera del museo.

El experimentar diversas formas de acercamiento a la obra plástica, así como el permitir que el público obtenga una nueva vivencia del espacio museístico, ha llevado actualmente al equipo de servicios educativos a emplear la acción teatral como una propuesta alternativa de interacción con la obra plástica.

Todo comienza en este museo hace cinco años, cuando se decidió caracterizar a **Oscar Wilde** para que narrara dos cuentos: **El collar de perlas** y **El príncipe feliz**, como una actividad en torno a la exposición **La era victoriana**, que no pretendía ser una actividad únicamente recreativa, sino realmente buscaba a través de estas narraciones que el niño se adentrara en la época y con ello establecer una vía de comunicación que abriera el camino que lo llevaría a un recorrido por las obras de los prerrafaelitas.

1.- Caracterización de Oscar Wilde
Exposición. La Era Victoriana

2.- Visita caracterizada el
vendedor de cuadros
Exposición: Espejismos
del Medio Oriente

La fórmula sirvió, pero el deseo de seguir experimentando no se sació; la caracterización de personajes místicos e históricos apenas daba comienzo. De ahí siguió **Carlitos III** en torno a la exposición **La Alegría de vivir en la colonia Tabacalera**, quien contaba leyendas del Palacio del Conde de Buenavista; así fue como el público conoció la historia de esta zona metropolitana y llevó consigo un mensaje de conservación del patrimonio histórico y artístico.

El que la propia obra sea el escenario, nos llevó a la aventura de dar vida a los propios personajes dentro de salas, siendo ellos quienes guiaran al visitante por las salas de exhibición y, con sus anécdotas, irían adentrando al público en las diversas temáticas de las exposiciones temporales.

El vendedor de cuadros, en la exposición **Espejismos del medio oriente**.

La verdadera María Magdalena en María Magdalena, éxtasis y arrepentimiento, y El pintor y la bailarina, en Edgar Degas, escultor, son las diversas actuaciones que han llevado a nombrar a esta actividad como visita caracterizada, la cual ha tenido un gran éxito ante el público que solicita este recorrido, por lo que ya forma parte de la agenda cultural .

3.- Visita caracterizada el pintor y la bailarina
Exposición: Edgar Degas, Escultor

4.- Visita caracterizada La verdadera María de Magdala
Exposición: María Magdalena, Éxtasis y Arrepentimiento

La narración ha sido retomada como una herramienta museopedagógica, a través de la cual se busca estimular la observación en el niño, y con ello desarrollar la percepción estética. La narración se emplea como dinámica introductoria en el **Taller de Introducción al Arte**; Esta actividad se desarrolla en la sala de exposiciones en donde el cuenta-cuentos emplea la imagen para narrar historias y leyendas diversas, las cuales se basan en el tema elegido para realizar la actividad plástica que elaborarán posteriormente los participantes en el taller.

Las evaluaciones aplicadas en esta actividad, tanto a los padres de familia como a los niños, señalan que la narración estimula la imaginación en el niño. Se observó que hay una mayor percepción de los elementos que conforman la imagen y, con ello, una mejor referencia visual de las obras vistas en salas.

La creación de guiones para la presentación de juegos escénicos ha sido una de las propuestas del Departamento de Servicios Educativos como actividades en torno a las exposiciones lo cual

5.- Juegos Escénicos
El zoológico fantástico
Festival del Centro Histórico

6.- Juegos Escénicos
El Bucólico
Exposición: Una mirada al
Campo, de Millet A Renoir

además han generado una acción interdisciplinaria con el equipo de museografía, ya que es éste el que realiza escenarios, espacios lúdicos y elementos escenográficos para la presentación de dichos espectáculos.

El zoólogo fantástico, El bucólico, El baúl de los juguetes y Tras bambalinas, son los juegos escénicos montados en torno a las exposiciones, los cuales invitan al visitante a participar en la improvisación durante la actuación. Con ello, los niños se divierten, al mismo tiempo que los padres adquieren elementos que les permiten una mejor apreciación de las temáticas que conforman los guiones de las exposiciones.

Dentro de este apartado, quisiera hacer mención especial a la puesta en escena de **Fausto, un cuento del demonio**, obra teatral que surgió de la iniciativa del Departamento de Servicios Educativos de contar con una actividad que retomara la acción literaria de Goethe, paralelamente a la exposición **Arte en Tiempos de**

Goethe; fue entonces que Iván Olivares se aventuró a la adaptación de la obra **Fausto I**.

La extraordinaria actuación de Emmanuel Márquez, quien interpreta a Mefistófeles y da vida a los títeres del resto de los personajes, como son Fausto y Margarita, entre otros, llevó a Márquez a representar a México, con dicha obra, en el Encuentro Internacional de Marionetas, que se llevó a cabo en Tolosa, España, en 2001. Posteriormente, recibió la beca de coinversiones que otorga el FONCA y ha sido elegida por el Instituto Nacional de Bellas Artes para formar

8.- Juegos Escénicos Tras Bambalinas
Exposición: Edgar Degas, Escultor

7.- Oobra de títeres Fausto, un cuento del demonio
Exposición: Arte en tiempos de Goethe

parte de la cartelera de teatro escolar para la temporada 2003.

En estos meses nos adentramos en una nueva propuesta: emplear la expresión corporal como otra herramienta que proporciona al visitante comprender los conceptos estilísticos empleados por el artista Degas en su producción escultórica. Para ello se ha diseñado un guión de visita guiada a puerta cerrada, el cual está conformado por ejercicios de dibujo y modelado, así como por dinámicas de reinterpretación, las cuales emplean posturas corporales que experimentarán niños y jóvenes para comprender conceptos de equilibrio y movimiento.

Todas estas actividades han sido realizadas por personas de teatro, quienes han encontrado en el museo un nuevo espacio para la acción teatral. De tal forma, que se ha establecido relación con las escuelas de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, la Universidad Nacional Autónoma de México y el Centro Nacional para la Cultura y las

Artes, en donde se ha puesto en marcha un programa de servicio social. Con ello se está recreando la posibilidad de integrar a actores de teatro en la acción educativa que se ejerce en un espacio museístico.

La expresión narrativa y la acción teatral también se han incluido en los guiones de visita guiada para los grupos escolares, los cuales están conformados por dinámicas lúdicas y material didáctico. La interpretación y la recreación de las escenas de los cuadros han permitido a los alumnos recorrer las salas imaginando que atraviesan el desierto o pasean por sembradíos y, en otras ocasiones, se introducen a una mezquita o realizan un pic-nic.

La palabra, la acción, el movimiento, el humor, la imaginación, la magia que da recrear un cuadro; el que un personaje salga del marco y que el propio artista narre sus anécdotas, han permitido convertir un espacio de exhibición, como es el museo, en un foro teatral.

9.- Visita Guiada Grupo Escolar
Exposición: Espejismos del medio oriente

10.-Visita Guiada Caracterizada
Exposición: Una mirada al campo de Millet A Renoir

“Héctor Azar decía que cualquier espacio vital puede ser un espacio teatral. Un personaje se desprende de un cuadro, acompaña al visitante de un museo por las tripas de la creación, nos cuenta chismes de la época, acerca a la obra de una forma divertida y extraña. A lo largo de varias exposiciones el reto ha sido interesante y divertido: convertir las salas en un espacio teatral donde, usando la magia del teatro, el espectador se acerca a la obra por otro arte, el teatro”

*Emmanuel Márquez
Director y actor de teatro,
a quien le agradezco
acompañarme por esta aventura.*

PAOLA ARAIZA BOLAÑOS
JEFE DE SERVICIOS EDUCATIVOS MUSEO NACIONAL DE SAN CARLOS