

El Museo Nacional de San Carlos visita tu comunidad. Propuesta educativa

Carmen Gaitán*

Abrir las puertas de un museo a todos los públicos no es suficiente. Si buscamos audiencias participativas, resulta necesario extender sus muros, ir al exterior: hacia la calle, ahí donde están aquellos quienes no acuden; nuevos públicos, jóvenes y adultos; niños que mucho tienen que aprender y experimentar.

Con este objetivo, el Museo Nacional de San Carlos presenta un programa de visitas para diferentes comunidades, mostrando su acervo para su conocimiento y apreciación mediante un acercamiento más fluido.

JUSTIFICACIÓN

La misión fundamental del Museo Nacional de San Carlos es el estudio, difusión y conservación de su acervo, que resguarda arte europeo de los siglos XIV al XVI. En este sentido, el recinto amplió su misión con la compra de un camión, para ser modificado y albergar en ese sitio un taller de servicios educativos móvil.

La justificación se basó en que el taller llegaría a un sinnúmero de infantes en situación de riesgo, para quienes recibir el conocimiento y la sensibilización de talleres artísticos de manos de expertos podría cambiarles la vida. Inicialmente el proyecto se enfocaría en la Ciudad de México y el Estado de México.

FUNDAMENTACIÓN

El proyecto buscó acercar la colección de arte del Museo Nacional de San Carlos a niños y jóvenes de comunidades marginadas del Estado de México: Ecatepec de Morelos, Metepec, Chalco y la colonia Las Golondrinas, en la actual alcaldía Álvaro Obregón, donde se encontraban instalados comedores de la Fundación Alsea. Esta última localidad se ha caracterizado por el alto índice delictivo, de violencia y embarazo en adolescentes.

La propuesta “El Museo Nacional de San Carlos visita tu comunidad” ha sido una apuesta al impacto del arte en el proceso educativo de los niños —y en general de toda persona—, ya que no sólo busca una experiencia estética, pues también atiende al desarrollo integral del individuo.

La sensibilidad no sólo se refiere a la facultad de sentir o tener un gusto artístico, sino a experimentar empatía con lo que nos rodea. El arte es capaz de vivificar lo concreto, de articular la visión de lo cotidiano y hacerlo resaltar; en otras palabras, no sólo pretende hacer sublime o mágico un momento o escena cualquiera, ya que busca en las reminiscencias de la experiencia para hallar un nuevo valor en las cosas; es decir, da una imagen de aquello que podemos ser.

Estamos ciertos de que el arte es una herramienta de transformación social para las comunidades a las cuales visitó el camión, para lo cual se hizo una selección de obras del acervo. Con éstas se prepararon actividades y talleres que profundizaron en tres aspectos principales: los valores, las emociones y la creatividad.

Por medio del arte fomentamos dos valores: la igualdad y el respeto. La primera es tanto un valor como un derecho fundamental del ser humano. En el caso del segundo, implica el “reconocer el propio valor y el de nuestros semejantes, comprendiendo y aceptando la singularidad de cada ser humano” (Quera, 1997: 74).

En segundo lugar, para acercar las piezas artísticas a los niños de las comunidades, lo hicimos a partir de las emociones propias de cualquier ser humano.

Por último, el programa también buscó desarrollar la creatividad de los niños mediante talleres de expresión artística. Es importante trabajar la creatividad de los pequeños, porque se trata de una capacidad que les permitirá, a lo largo de su vida, resolver situaciones o problemas para los que no tienen respuesta, así como adquirir nuevas ideas y obtener algún resultado a partir de éstas.

Con base en los ejes mencionados, “El Museo Nacional de San Carlos visita tu comunidad” asumió un papel integrador de la sociedad, al promover procesos participativos y educativos a través del arte.

OBJETIVO GENERAL

Dar a conocer y descubrir el Museo Nacional de San Carlos a niños y jóvenes de comunidades marginadas, y que esta oportunidad se convierta en una herramienta de transformación social.



A la izquierda, la obra *La boda de Sara y Tobías*, de Giovanni Biliverti (ca. 1622). Se muestra a los niños para la actividad Personajes que Dejan Huella y los talleres de Pigmentos y Pintura con Música **Fotografía** © Museo Nacional de San Carlos-INBA

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Desarrollar la creatividad de los niños a través del arte y de actividades de expresión artística.
- Generar una experiencia educativa significativa, así como contribuir al desarrollo integral de las personas.
- Provocar el interés del público por el arte y la colección a través de las diferentes actividades.

METODOLOGÍA

El Museo Nacional de San Carlos, en sus actividades con los diferentes tipos de público tanto dentro del recinto como en proyectos extramuros, es afín a la teoría del constructivismo. Ésta entiende a los niños —beneficiarios del programa— como agentes activos en su propio aprendizaje, el cual no es una realidad independiente que hay que descubrir y transmitir de individuo en individuo, sino que

[...] es el fruto de una elaboración (construcción) personal, resultado de un proceso interno de pensamiento en el curso del

cual el sujeto coordina entre sí diferentes nociones, atribuyéndoles un significado, organizándolas y relacionándolas con otras anteriores [Busquets *et al.*, 1993: 25].

Por eso son fundamentales el contenido a mostrar —el acervo del museo— y los procesos de interacción que surgen a partir de éste, tanto entre el mediador del programa y los niños como entre ellos mismos. Así, la participación y el diálogo son pautas primordiales del trabajo.

La noción constructivista va de la mano con la manera en que se entiende el arte; es decir, como una experiencia: aquel acontecimiento que resulta trascendente para el observador, porque logra abstraerlo de la rutina cotidiana y adentrarlo en un suceso único. Esto puede lograrse gracias a que el significado de las obras no es fijo, único ni agotable, sino que está en continuo proceso de interpretación, porque siempre se le pueden formular preguntas distintas.

El planteamiento anterior permite afrontar la obra de arte a la manera de un relato abierto, el cual es capaz de generar múltiples interpretaciones y narrativas creadas a partir de la



Niños participando en La Maleta de San Carlos **Fotografía** © Museo Nacional de San Carlos-INBA

interacción entre la experiencia del espectador, con sus condiciones socioculturales pertenecientes a una suerte de subjetividad colectiva y la experiencia del autor, plasmada en el artefacto artístico.

Como metodologías principales podemos mencionar la de Abriendo Puertas, derivada del Project Zero de Muse (Museos Unidos con las Escuelas), de la Facultad de Pedagogía de la Universidad de Harvard. Se refiere a la teoría de Howard Gardner sobre las inteligencias múltiples, en la cual cada persona tiene una combinación única de inteligencias que determina la forma personal de acceder y asimilar la información y, por lo tanto, los diferentes estilos y preferencias de aprendizajes existentes. La metodología plantea observar en vez de ver; hacernos preguntas en vez de responder; reflexionar sobre la obra y nosotros mismos.

Asimismo, Rika Burnham y Elliot Kai-Kee proponen una metodología basada en la indagación. Observar no es un acto pasivo, sino que remite a la significación; el diálogo es una indagación compartida; la interpretación se logra a través de la

estimulación de la curiosidad y la imaginación, así como de la reflexión. De esta forma, las actividades del programa serán “un acto guiado y compartido de interpretación en donde los objetos de estudio invitan a distintos puntos de vista, de manera que nuestra comprensión de las obras se enriquece gracias al diálogo y el debate” (Burnham y Kai-Kee, 2012: 64).

Finalmente, para el desarrollo de la creatividad y el fomento de la expresión artística nos inspiramos en la filosofía Reggio Emilia. Mediante ésta se fomenta la creatividad —como una herramienta transversal de actuación, aplicable a todos los ámbitos de la vida— a partir de diferentes instrumentos detonadores, los cuales son los medios por los cuales ocurre el proceso de aprendizaje.

PROGRAMAS EDUCATIVOS

Para llevar a cabo los objetivos propuestos desde los ejes antes descritos —valores, emociones y creatividad— se han llevado a cabo distintos programas educativos, entre los cuales destacan los referidos a continuación.

1. La Maleta de San Carlos

Es una herramienta pedagógica que busca brindar un panorama general del Museo Nacional de San Carlos a partir de diferentes actividades didácticas. Sin embargo, no sólo sirve para acercar la colección a los niños, sino que también genera interés por el arte y desarrolla la creatividad de una manera lúdica y diferente, a partir de los siguientes elementos:

a) Titeres de Manuel Tolsá y Musa

Los títeres del arquitecto de la sede del museo y de la musa —quien le dio la inspiración— introducen de una manera lúdica al recinto y su colección. Cada uno de ellos tiene un modelo preparado y un diálogo acorde con diferentes edades.

b) Obras de la colección

Las obras de la colección se muestran en la pantalla de televisión con que está equipado el camión.

c) Actividades de expresión artística

Todas las actividades se relacionan con las obras de la colección mostradas en la pantalla de televisión (tablas 1-3).

2. Lee-arte

El camión está equipado con un librero donde se guardan los materiales de los talleres, así como libros infantiles, en su mayoría cuentos. Se busca fomentar el desarrollo de la imaginación y transportar a los niños a mundos fantásticos y divertidos.

DURACIÓN	45 minutos aproximadamente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la sensibilidad hacia el arte • Desarrollar la creatividad de los participantes • Fomentar el uso de la imaginación
DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN	La pintura <i>Festín de changos</i> de Ferdinand van Kessel, muestra a varios simios haciendo actividades de humanos, debido a la similitud de ambos. Se formula esta pregunta: “¿A ustedes qué animal creen que los representa?”. Los participantes deben dibujar y colorear en la plantilla de la máscara que se les otorgará —una por persona— aquel animal que consideren que los representa mejor. Después de recortar el contorno de su dibujo, se les facilita un resorte o un palito de madera para que la usen a modo de máscara
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Plantillas de máscaras • Colores • Tijeras • Resorte o palito de madera

Tabla 1 Mi lado salvaje

DURACIÓN	30 minutos aproximadamente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Fomentar el uso de la imaginación • Desarrollar la creatividad de los participantes • Fomentar el diálogo entre los participantes, así como el respeto a la opinión del otro
DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN	La pintura <i>Retrato de la familia de Carlos IV</i> de Eugenio Lucas y Villamil, muestra a una gran familia de la realeza. Se formula lo siguiente: “¿Alguna vez se han imaginado qué se están diciendo los unos a los otros? O tal vez, si ésa fuera su familia, ¿qué se dirían?”. Con la plantilla de títeres, los niños dibujan y pintan a los integrantes de la familia de Carlos IV, aunque si lo prefieren pueden pintar a su propia familia. Luego recortan la silueta de los personajes y la figura geométrica que se encuentra a un lado, la cual debe enrollarse y pegarse según el grosor de los dedos del niño. Por último, hay que pegar el cilindro al personaje y colocarlo en los dedos, e inventar diálogos entre los personajes, de modo que los niños dialoguen entre sí
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Plantillas de máscaras • Colores • Tijeras • Resorte o palito de madera

Tabla 2 Personajes que dejan huella

DURACIÓN	45 minutos aproximadamente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la creatividad de los participantes • Fortalecer y propiciar el autoconocimiento • Expresar sentimientos e ideas por medio del dibujo
DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN	La obra <i>Retrato de la familia de Carlos IV</i> de Eugenio Lucas y Villamil, muestra el autorretrato del pintor Francisco de Goya. Se formula esta pregunta: “¿Cómo harían su autorretrato?”. Con colores, los participantes deben pintar su autorretrato físico en una parte de la hoja (“Así soy”); en la segunda parte deben retratar su personalidad, sus gustos, qué quieren ser de grandes o cómo les gustaría ser (“Mi otro yo”)
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Hoja de actividad • Colores (en caso de utilizar témperas, llevar también pinceles)

Tabla 3 Mi otro yo



Trabajo en el taller de Pigmentos **Fotografía** © Museo Nacional de San Carlos-INBA

3. Talleres de expresión creativa

Los talleres se proponen como una actividad posterior a la indagación de las obras del museo. Durante su celebración los niños son protagonistas de su propio aprendizaje, el cual es un hecho circular: se siente, se piensa y se actúa al mismo tiempo. En este proceso se aceptan la duda, la contradicción y la equivocación, para dar lugar a la sorpresa.

De igual forma, destaca en los talleres el autoconocimiento —el humano se caracteriza por su capacidad de comprender que es capaz de inventar, respetar y conocer—, la multiplicidad de lenguajes en la comunicación y la flexibilidad hacia lo que se percibe.

DURACIÓN	45 minutos aproximadamente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la creatividad de los niños • Expresar sentimientos e ideas por medio de la pintura • Relacionar elementos musicales y pictóricos
DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN	Tras observar las obras en la pantalla de televisión, los niños pintarán lo que quieran con pinceles hechos con cascabeles y maracas, los cuales tienen cerdas para pintar. De esta manera interpretarán diferentes sonidos dependiendo cómo muevan el pincel. Por ejemplo, si desean hacer la lluvia, lo harán deprisa, con lo que el sonido emitido será fuerte, como el de la lluvia cayendo
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Pinceles • Cascabeles • Maracas • Limpia pipas • Pintura témpera • Un octavo de cartulina • Cuenco para agua

Tabla 4 Pinta con música

DURACIÓN	45 minutos aproximadamente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Desarrollar la creatividad de los niños • Expresar sentimientos e ideas por medio de la escultura • Propiciar el autoconocimiento
DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN	La actividad permite a los niños experimentar en el campo artístico, específicamente en el modelado. A cada usuario se le asignan 125 g de pasta DAS. Se comparte una pequeña charola con la mitad de agua para dos personas. El agua es muy importante, pues se tiene que usar sólo la necesaria, ya que el abuso en su uso hará que la pasta comience a deshacerse
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Pasta DAS • Base de fibracel para escultura • Estiques • Cuenco para agua

Tabla 5 Escultura

DURACIÓN	45 minutos aproximadamente
OBJETIVOS ESPECÍFICOS	<ul style="list-style-type: none"> • Comprender que comer en forma variada y hacer ejercicio físico contribuye a mantener nuestra salud • Desarrollar la creatividad de los niños
DESCRIPCIÓN Y OPERACIÓN	La actividad permite a los niños reflexionar sobre los elementos que conforman cada uno de los bodegones. Ellos crearán uno propio a partir de frutas y verduras de plástico, intentando integrar los elementos de ambas pinturas y añadiendo los alimentos de su preferencia. Para finalizar, pintarán, a la manera de los grandes maestros, un bodegón propio
MATERIALES	<ul style="list-style-type: none"> • Frutas y verduras naturales o de plástico • Pintura témpera • Pinceles • Un octavo de cartulina • Cuenco para agua

Tabla 6 Arte y nutrición



Camión y espacios de trabajo para los talleres **Fotografía** © Museo Nacional de San Carlos-INBA

Así, a través del arte se enseña cómo los problemas pueden tener más de una solución, cómo hay múltiples perspectivas y formas de ver el mundo y se puede expresar aquello que, con palabras, resulta imposible (tablas 4 y 5).

4. Arte y nutrición

En la actualidad, dos de los principales problemas de salud en México son la obesidad y la desnutrición infantil. La alimentación en los niños está condicionada por muchos factores, entre ellos el contexto socioeconómico en que viven, el nivel de educación y sus actividades diarias.

A pesar de que se trata de un fenómeno complejo, la alimentación es una necesidad básica en la vida cotidiana de los seres humanos, y aunque muchos de los factores que la condicionan no son fáciles de cambiar, el Programa Arte y Nutrición busca hacer conciencia sobre los hábitos alimenticios de los niños, al igual que —en la medida de lo posible— intenta modificar algunos de ellos.

De esta manera, dos de los bodegones del acervo ayudan a descubrir los secretos tanto para lograr una buena alimen-

tación como alcanzar una vida sana y plena (tabla 6). En síntesis, esta experiencia invita a la reflexión sobre el papel de los museos al servicio de la comunidad y los diferentes públicos: se aprecia lo que se conoce y se vive de una manera diferente ✚

* Museo Nacional de San Carlos, INBA.

Bibliografía

- Burnham, Rika y Elliot Kai-Kee, *La enseñanza en el museo de arte: la interpretación como experiencia*, México, Museo Nacional de San Carlos-INBA, 2012.
- Busquets, María Dolores et al., *Los temas transversales. Claves de la formación integral*, Madrid, Santillana, 1993.
- Dewey, John, *El arte como experiencia*, Barcelona, Paidós, 1934.
- Einser, Elliot W., *Educación la visión artística*, Barcelona, Paidós Educador, 1995.
- Escámez, Juan, Rafaela García López y Antonio Pérez Cruz, *El aprendizaje de valores y actitudes. Teoría y práctica*, Madrid, Octaedro OEB (Educación en Valores), 2007.
- Quera, Pilar, *Valores para vivir: una iniciativa educativa. Manual para educadores*, Madrid, Comité Español de UNICEF, 1997.