

ENSAIO VISUAL

Fotoensayos del Día Internacional de los Museos

Fotoensaio do Dia Internacional dos Museus

Photoessays of International Museums Day

Mª Amparo Alonso Sanz

m.Amparo.alonso@uv.es

Universitat de València

Bibiana Soledad Sánchez Arenas

bibianasoledad.sanchez@um.es

Universidad de Murcia

David Alpañez Serrano

alpanez@ua.es

Museo de la Universidad de Alicante

Lilia Miralles Llorens

limillo@hotmail.com

Universidad de Alicante

Remedios Navarro Mondéjar

reme.navarro@ua.es

Museo de la Universidad de Alicante

Stefano Beltrán Bonella

stefano@ua.es

Museo de la Universidad de Alicante

Úrsula Faya Alonso

ursula.faya@um.es

Universidad de Murcia

Tipo de artículo: Ensaio Visual

RESUMEN

En el presente artículo se ofrecen nuevos interrogantes a la comunidad científica, a cerca de las relaciones que se pueden establecer en el museo entre visitantes, educadores del museo, formadores de maestros y futuros maestros; con motivo del Día Internacional de los Museos. Las fotografías empleadas en la metodología de Investigación Educativa basada en las Artes conceptualizarán la introducción, recogida de datos, discusión de resultados y conclusiones.

Palabras-clave: Investigación Educativa Basada en las Artes, museo, talleres artísticos.

RESUMO

Este artigo oferece novas questões para a comunidade científica sobre as relações que podem ser estabelecidas entre os visitantes, os educadores do museu, formadores de professores e futuros professores, por ocasião do Dia Internacional dos Museus. As fotografias utilizadas na metodologia de Investigação educativa baseada nas Artes conceptualizam a introdução, recolha de dados, discussão dos resultados e conclusões.

Palavras-chave: Investigação educativa baseada nas artes, museu, oficinas de arte.

ABSTRACT

This article provides new questions to the scientific community on the occasion of International Museum Day. The questions are about the relationships that may be established at the museum between visitors, museum educators, teacher educators and future teachers. The introduction, data collection, discussion of results and conclusions will be conceptualize by the pictures used in Arts-Based Educational Research.

Keywords: Arts-Based Educational Research, museum, art workshops.

Figura 1. Foto-resumen. Foto-resumo. Foto-abstract. Fotografías por autor 6, Globos por un mundo mejor en el MUA, 2011. Fotografías digitales en color.

1. INTRODUCCIÓN

En el Museo de la Universidad de Alicante (MUA) con fecha 19 de mayo de 2011 se celebró el Día Internacional de los Museos (DIM). Para la preparación, diseño y desarrollo de los talleres que se llevarían a cabo ese día, se realizó una colaboración entre el área de Expresión Plástica del Departamento de Didáctica General y Didácticas Específicas de la Facultad de Educación, el alumnado de Magisterio y el MUA.

El MUA con motivo del DIM viene organizando actividades y talleres artísticos dirigidos a niños y jóvenes de todas las edades acompañados de familiares, en un encuentro entre creación artística, museo y visitantes. Las actividades diseñadas, para este año, giraron en torno al tema “Museos y memoria”, elegido por el ICOM (Internacional Council of Museum) por considerarlo una preocupación central de la comunidad museística internacional. Con el lema “Los objetos cuentan tu historia”, todos los museos del mundo estaban invitados a plantear propuestas educativas que trabajasen sobre la memoria material y afectiva que conforma nuestro patrimonio individual y colectivo (social, cultural, natural...)

Con esta experiencia se pretendía: [1] Favorecer que el alumnado de Magisterio, durante su formación inicial, tuviese acceso a experiencias empíricas educativas con niños antes de la fase del practicum, desempeñando el rol docente. [2] Mostrar el museo como espacio educativo al margen del aula escolar, rompiendo con la visión clásica y pasiva de la visita museística. Encontrar en el museo

un contexto de encuentro entre educadores, visitantes y artistas. [3] Acercar el arte contemporáneo a los aspectos didácticos, introduciendo lo lúdico y sensitivo como dinámica educativa dentro del ámbito museístico.

2. OBJETIVOS

El objetivo de esta investigación es visibilizar las relaciones que en la experiencia desarrollada en el DIM en 2011 se establecen entre visitantes del museo, grupos estudiantiles, formadores de maestros y educadores de museos, tanto entre ellos como con el contexto.

3. DESARROLLO

Entre el área de Didáctica del MUA y el área de Expresión Plástica de la Facultad de Educación se programaron 5 talleres en los que podrían participar los visitantes bajo la supervisión, enseñanzas y atención del alumnado de Magisterio que actuaban como educadores. El alumnado además había tenido oportunidad de ejecutar previamente las propuestas, de manera que los resultados de sus experiencias podían servir de referencia a los participantes del DIM y además se sentían mejor preparados para acompañarlos en el proceso artístico.

En la tabla 1 se muestra un cuadro sinóptico que trata de resumir la programación de actividades que se llevaron a cabo durante el DIM en los distintos espacios y dependencias del MUA. Finalmente se desarrolló una acción colectiva como conclusión en la parte superior del museo, concretamente en la lámina de agua de la cubierta.

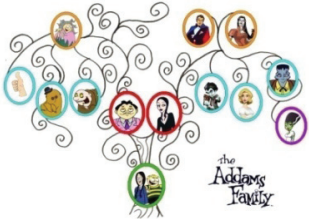
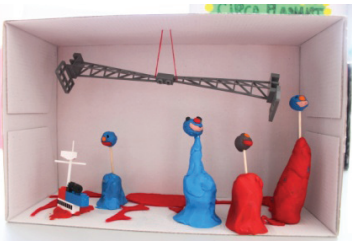
TALLER	DESCRIPCIÓN	TIPO DE MEMORIA	PATRIMONIO
Árbol de los recuerdos 	Intervención en un almendro	Pasada	Monumento colectivo
Árbol genealógico 	Representación del esquema familiar	Estructura familiar	Individual
Caja de la memoria 	Narración objetual de recuerdos festivos	Festiva	Individual
Cápsula del tiempo 	Conservación de objetos para el futuro	Proyección	Individual
Libro de familia 	Recuperación de la historia personal a través de miembros, acontecimientos y lugares familiares	Recuerdos familiares	Individual

Tabla 1. Programación de actividades en el DIM

De esta colaboración entre grupos estudiantiles, formadores de maestros y educadores de museos surge un beneficio mutuo que repercute tanto en todos ellos como en los visitantes del museo. Esta vinculación favorece una mejor comunicación entre las partes y que todos los sujetos se consideren miembros activos, en la línea de las propuestas de Huerta (2010).

El Día de los Museos los visitantes rotaban de taller en taller escogiendo en cuáles deseaban participar. En cada taller un grupo de estudiantes de Magisterio se ocupaba de tutorizar el proceso creativo. Se realizaron intervenciones, construcción de objetos y esculturas. Durante el proceso de trabajo, los niños acompañados de familiares adultos participaban en los distintos talleres trabajando de forma tridimensional distintos aspectos de la memoria y generando un patrimonio cultural de índole individual o colectiva. Para ello se disponían materiales específicos en cada rincón de trabajo que podían escoger libremente o siguiendo las pautas y los ejemplos elaborados por los estudiantes de Magisterio y los educadores del Museo.

En cada taller los educadores formularon además una serie de preguntas a los participantes para orientarles en el proceso creativo, sin darles pautas obligatorias o estrictas normas de juego. Estas cuestiones dinamizadoras fueron las que se exponen a continuación.

En el taller Árbol de los recuerdos: ¿Qué recuerdo te gustaría mantener con el paso del tiempo?

En el taller Árbol genealógico: ¿Quiénes conforman tu estructura familiar?

En el taller Caja de la memoria: ¿Puedes representar una fiesta que recuerdes?

En el taller Cápsula del tiempo: ¿Qué comida, personaje de TV, juguete u objeto, persona y *hobbie* de tu vida actual te gustaría conservar en el futuro?

En el taller Libro de familia: ¿Qué acontecimientos importantes, lugares compartidos, miembros de la familia... te gustaría que formasen parte de tu Libro de familia?

4. METODOLOGÍA

La metodología utilizada es Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales [Visual Arts based Educational Research] (Marín, 2005, 2008, 2009, 2010), que se englobaría dentro de la Investigación Educativa Basada en el Arte. Un camino óptimo como artistas es el de desarrollar la investigación mediante fotografías, estas formas de arte no lingüísticas podrían incluir según Eisner y Barone (2006) entre otros: “la pintura, la fotografía, el collage, la música, el vídeo, la escultura, el cine, la danza e incluso el baile” (p. 101). En este caso se escoge la fotografía digital en todas las fases del proceso de investigación: recogida de datos, discusión de resultados, así como conclusiones.

En esta modalidad de investigación educativa basada en la fotografía, las imágenes no funcionan como “prescindibles ilustraciones”, sino que son las propias imágenes las que: a) realizan las afirmaciones y sitúan los puntos de vista que se han adoptado; b) constituyen las citas visuales que refuerzan o apoyan las hipótesis de trabajo; c) configuran el propio resultado de la investigación, que no es una simple serie de imágenes (más o menos relacionadas entre sí), sino un discurso visual que debe seducir y convencer utilizando básica y fundamentalmente argumentos visuales (Marín y Roldán, 2009, p.100).

Sin embargo el énfasis de esta investigación no radicaba en la recopilación de los productos elaborados, si no en la importancia de los procesos, de las relaciones. Concretamente la interacción entre participantes, artistas, maestros y educadores de museos en el contexto museístico, que fue seguida mediante observación directa por los investigadores.

La recogida de datos fue registrada mediante la toma de fotografías en cada uno de los talleres.

La información obtenida se cribó y discriminó a favor de construir fotoensayos que mostrasen los diferentes tipos de interacción generados en cada taller. Las fotografías aisladamente permiten captar miradas, gestos, direcciones, colores... pero el discurso que se desea construir necesita de

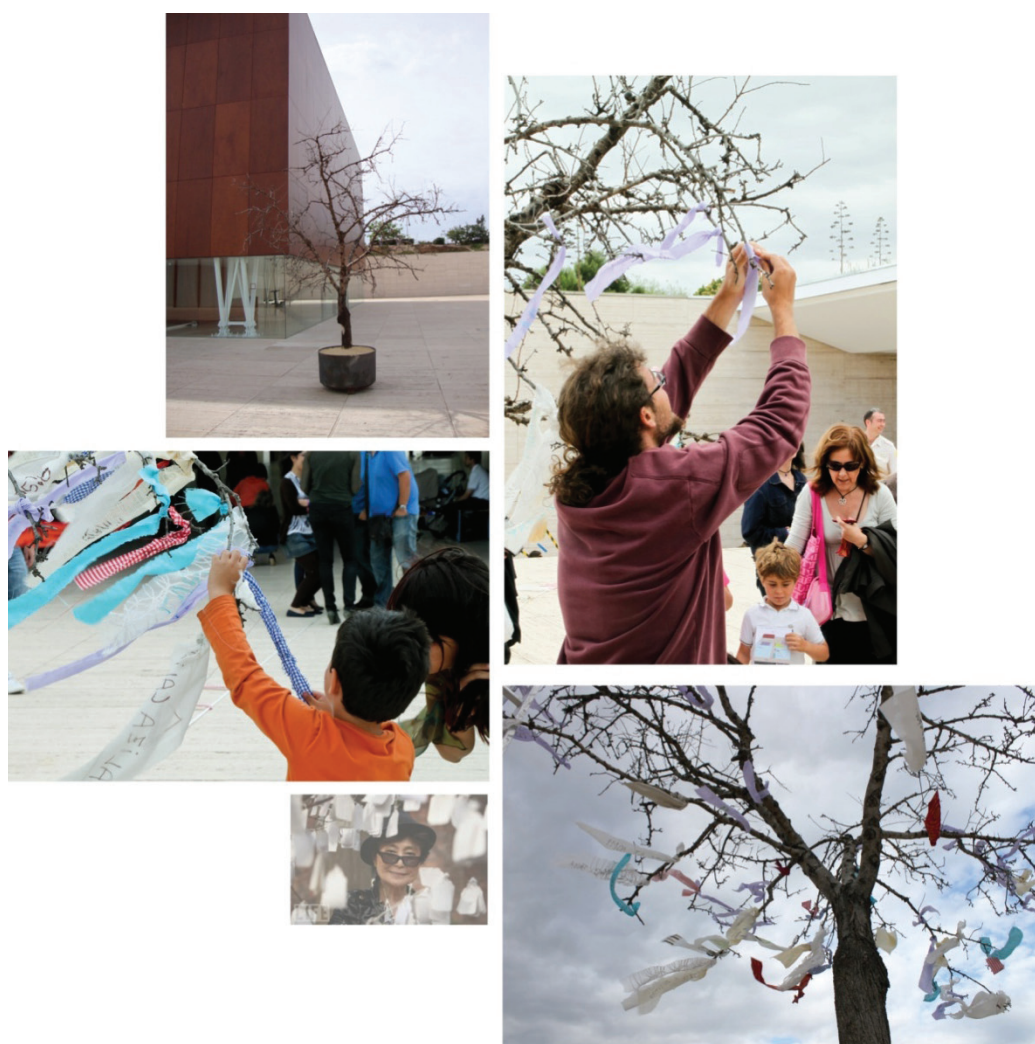

Figura 2. Árbol de los recuerdos, (2011) un **fotoensayo** compuesto por autora 1 y autora 2, creado en base a la citación Furlong (2008, fotografía de la obra de Yoko Ono 'The Wish Tree' una de sus instalaciones en The Bluecoat Display Centre de Liverpool en Inglaterra), y cinco fotografías digitales en color de autora 5 (superior izquierda), autor 6 (superior derecha y centro izquierda), autora 1 (centro derecha e inferior derecha).

una elaboración argumentativa que ha sido posible gracias a la metodología escogida. La Investigación Educativa basada en la fotografía es una metodología que permite con herramientas como los fotoensayos visibilizar las relaciones halladas por los investigadores.

Los siete autores de este artículo conformamos un equipo multidisciplinar formado por artistas, profesores, educadores de museo, comisarios e historiadores de arte. La sinergia entre distintos perfiles profesionales facilitó un método de trabajo complementario en la medida en que todos participamos en las distintas etapas: toma de fotografías en los talleres, selección y clasificación de las imágenes según el taller al que pertenecían, discriminación

de fotografías por contenido y aspectos formales, fotomontaje, y maquetación.

5. RESULTADOS

Los resultados de esta investigación son fotoensayos que desvelan aspectos relacionales entre personas, entre participantes, entre individuos y contexto y proceso educativo, así como entre visitantes, institución museística y arte.

La observación directa y la recogida de datos nos permitieron valorar de qué modo el diseño didáctico de los talleres pudo condicionar el tipo de relaciones que se establecieron y que resultaba interesante compartir con la comunidad científica.

Figura 3. Árbol genealógico, (2011) un **fotoensayo** compuesto por autora 1 y autora 2 con dos fotografías digitales en color de autor 6.

La lectura de estas relaciones sobre las que hacemos énfasis está dirigida por el orden compositivo que se ha dispuesto en la maquetación. De manera que las correspondencias dimensionales entre fotografías, la confrontación de unos contenidos con otros, la distribución de líneas y colores... favorecen la visualización de los resultados¹.

Figura 4. Caja de la memoria, (2011) un fotoensayo compuesto por autora 1 y autora 2 con dos fotografías digitales en color de autor 6.

¹ Las citas visuales incorporadas en los fotoensayos se han reducido de tamaño y bajado el contraste para diferenciarlas del resto de fotografías.

Figura 5. Cita visual. Forés (2011, p. 142). Ejemplo de caja de vida. Fotografía impresa en color.

Figura 6. Caja de la memoria, (2011) un fotoensayo compuesto por autora 1 y autora 2 con dos fotografías digitales en color de autor 6.

Figura 7. Cápsula del tiempo, (2011) un **fotoensayo** compuesto por autora 1 y autora 2 con cinco fotografías digitales en color de autor 6 (cuatro en zona superior) y autora 1 (una en zona inferior).

Figura 8. Libro de familia, (2011) un **fotoensayo** compuesto por autora 1 y autora 2 con dos fotografías digitales en color de autor 6.

Como guía invitamos al lector a dar respuesta a un juego de preguntas asociadas a cada fotoensayo. De manera que observando las imágenes procure contestar a estos interrogantes que hemos tratado de suscitar visualmente y así desvele el cumplimiento del objetivo de la investigación.

En el taller Árbol de los recuerdos (Figura 2)

¿Qué formas tiene el espectador de experimentar estéticamente la acción del árbol de los recuerdos?

¿Solamente tiene cabida esperar, dirigirse hacia ..., interactuar colgando recuerdos escritos en tela y contemplar la obra en su proceso? O además ¿Podría ser interesante retener fotográficamente esos instantes?

En el taller Árbol genealógico (Figura 3)

¿Qué papel desempeñan los educadores del museo en este taller? ¿Son identificables?

¿Qué actitud tienen los alumnos de Magisterio? ¿En qué lugar se encuentran?

¿Qué actitud desarrollan los visitantes según sus edades?

En el taller Caja de la memoria (Figuras 4, 5, 6)

¿Se condiciona a los visitantes en su proceso creativo en función de los ejemplos resueltos que les facilitamos y los materiales que ponemos a su disposición?

¿Por qué no se ofrecieron cajas de madera como las empleadas por Anna Forés?

¿Qué diálogos intrapersonales e interpersonales se establecen durante el proceso creativo?

En el taller Cápsula del tiempo (Figura 7)

¿Cómo se trazan las miradas?

¿Qué tipo de direcciones, sentidos y líneas predominan en la composición?

¿Por qué están ausentes las jerarquías?

En el taller Libro de familia (Figura 8)

¿Cuántas búsquedas podemos formular?

¿Dónde está el santo?

¿Qué esconde el niño?

6. CONCLUSIONES

Consideramos interesante implementar la generatividad de esta investigación habiendo formulado al lector algunas preguntas que pudiesen dirigir su atención y mirada sobre los fotoensayos. Se han dispuesto al final porque no son los únicos interrogantes posibles, a cada espectador la imagen le sitúa en una forma y lugar diferente. La generatividad es uno de los cuatro criterios para valorar la ABER, *Arts-Based Educational Research*, (efecto iluminador, generatividad, agudeza y generalización) que plantean los autores Eisner y Barone (2006) no como fórmulas si no para ser considerados en mayor o menor grado y sin necesidad de estar todos presentes en una misma investigación.

Las fotografías de la última acción llevada a cabo por el colectivo en su conjunto nos permiten demostrar visualmente las principales conclusiones de la investigación. El diseño metodológico de una experiencia creativa con visitantes del MUA el Día Internacional de los Museos que incluya tanto a estudiantes como a profesores y educadores de Museo es el que permite: [1] Que desaparezcan las jerarquías docente-discente o dinamizador-visitante. [2] Que se visibilice como se confunden finalmente cada una de estas figuras independientemente de las edades. [3] Que se lleguen a borrar los límites tradicionales en el proceso creativo-educativo. [4] Que la participación pasa de ser dominada por relaciones de verticalidad a relaciones de horizontalidad. [5] Que la construcción de la cultura patrimonial derive de lo individual a lo colectivo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- DIEGO, O. (2003). Alunizada. Experimentos en el aire. Recuperado en <http://olgadiego.blogspot.com/>
- EISNER, W. E. & BARONE, T. (2006). Arts-Based Educational Research. En J. L. Green, G. Camilli y P. B. Elmore (Eds.), *Handbook of complementary methods in education research* (pp. 95-109). Mahwah, New Jersey: AERA.

Figura 9. Globos por un mundo mejor, (2011) un **fotoensayo** compuesto por autora 1 y autora 2, creado en base a la citación de O. Diego (2003, Alunizada: Experimentación artística para volar. Construcción de artefactos voladores, y registro de las performances realizadas con ellos), y dos fotografías digitales en color, por autora 1.

FORÉS, A. (2011). Cajas de vida como propuestas metodológicas para tejer historias de vida. En F. Hernández, J. M. Sancho y J. I. Rivas (Coords.), *Historias de vida en educación: biografías en contexto* (pp. 140-143). Barcelona: Universitat de. Recuperado en <http://hdl.handle.net/2445/15323>

FURLONG, C. (2008). Yoko Ono Appears At The Bluecoat After A 40 Year Absence. Imagen nº 80520610, colección Getty Images News. *Life*, 4. Recuperado en http://www.gettyimages.es/detail/80520610?esource=life_license

HUERTA, R. (2010). *Maestros y museos. Educar desde la invisibilidad*. València: Publicacions de la Universitat de.

MARÍN, R. (2005). La "Investigación Educativa Basada en las Artes Visuales" o "Arteinvestigación educativa". En R. Marín (Ed.), *Investigación en Educación Artística* (pp. 223-274). Granada: Editorial Universidad de.

MARÍN, R. y Roldán, J. (2008). Imágenes de las miradas en el museo. Un fotoensayo descriptivo- interpretativo a partir de H. Daumier. En R. de la Calle y R. Huerta (Eds.), *Mentes Sensibles. Investigar en Educación y Museos*. (pp. 97-108). València: Publicacions de la Universitat de.

MARÍN, R. y Roldán, J. (2009). Proyecciones, tatuajes y otras intervenciones en las obras del museo (Un fotoensayo a partir de T. Struth). *Arte, Individuo y Sociedad*, 21, 99-106. Recuperado el 19 de enero de 2011 en <http://revistas.ucm.es/bba/11315598/articulos/ARIS0909110099A.PDF>

MARÍN, R. y Roldán, J. (2010). Photo essays and photographs in visual arts-based educational research. *International Journal of Education through Art*, 6 (1), 7-23.

Figura 10. Fotografía. Autora 1 (2011). Acción de globos por un mundo mejor. Fotografía digital en color.