

Somos, Soys, Eres, Soy: de la condición humana al arte, un ejercicio de traducción pedagógica en Espacio Arte 2014.

Teresa Montiel Alvarez, Carmen Palacios Hernández, Silvia Losantos Blanco y Oscar Manrique Ares.

Cita: Teresa Montiel Alvarez, Carmen Palacios Hernández, Silvia Losantos Blanco y Oscar Manrique Ares (2014). Somos, Soys, Eres, Soy: de la condición humana al arte, un ejercicio de traducción pedagógica en Espacio Arte 2014. *18 Jornadas DEAC*. Museo del Prado, Madrid.

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/teresa.montiel.alvarez/12>

Somos, Sois, Eres, Soy:
De la condición humana al arte, un ejercicio de traducción pedagógica en
Espacio Arte 2014

AUTORES: Carmen Palacios Hernández¹, Silvia Losantos Blanco², Óscar Manrique Ares³,
Teresa Montiel Álvarez⁴

SECCIÓN: *La importancia de la colección y del público real como motor de la educación en el museo.*

RESUMEN: En los últimos años la educación en los museos ha trascendido de la mera enseñanza artística para abarcar áreas transversales que vinculan los objetos de las colecciones con la realidad sociocultural del momento. En esta comunicación presentamos Espacio Arte 2014, una experiencia educativa en la cual a través de las obras presentes en la exposición en curso en el Museo Würth La Rioja, hemos sumado a los conceptos propios de la obra aspectos que nos han llevado a transitar por la filosofía, la sociología o la literatura. El proceso de conceptualización del proyecto educativo supuso un ejercicio de traducción pedagógica y adaptación de los aspectos curatoriales de la exposición al nivel cognitivo de los participantes. El proyecto se ha desarrollado persiguiendo generar un aprendizaje significativo a partir de una base de autoridad compartida con los participantes, tratando de crear experiencias que emocionaran como estrategia de aprendizaje, potenciando los aspectos intelectuales y emocionales de las obras de arte, la interpretación personal y la toma de decisiones asamblearias. Esta experiencia muestra cómo las colecciones pueden ser adaptadas, y por tanto traducidas, a la realidad del público para que éste pueda experimentar un verdadero aprendizaje.

PALABRAS CLAVE: *Espacio Arte 2014, Colección Würth España, educación dialógica, creación artística intelectual, empoderamiento participantes.*

¹ **Carmen Palacios Hernández** es Licenciada en Historia y Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, y Máster en Museos: Educación y Comunicación por la Universidad de Zaragoza. Desde 2007 coordina el Departamento de Educación del Museo Würth La Rioja desarrollando programas educativos y materiales didácticos para las exposiciones. Colabora con diversas Universidades e Instituciones Culturales, impartiendo clases sobre educación de museos, conferencias y publicaciones científicas. carmen.palacios@wurth.es

² **Silvia Losantos Blanco** es Licenciada en Historia e Historia del Arte, Máster en Gestión del Patrimonio Histórico y DEA por la U. Salamanca, y Máster en Museología y Museos por la U. de Alcalá de Henares. Ha desarrollado su actividad profesional en la educación no formal, la museología, la arqueología, la catalogación de bienes culturales y la investigación histórica, contando con distintas publicaciones científicas. En 2014 ha participado en el programa educativo Espacio Arte del Museo Würth La Rioja. silvia.gescultur@gmail.com

³ **Óscar Manrique Ares** es estudiante de Historia del Arte en la Universidad de Salamanca. Como artista plástico ha estudiado en diversos centros e impartido clases de dibujo y pintura en contextos de educación informal. Ha coordinado exposiciones en la Galería 6mas1 de Madrid y puesto en marcha proyectos de proyección de jóvenes artistas. En 2014 ha participado en el programa educativo Espacio Arte del Museo Würth La Rioja. oma35@outlook.es

⁴ **Teresa Montiel Álvarez** es Graduada en Historia del Arte y Máster en Técnicas de Investigación en Historia Contemporánea por la UNED y especializada en Imagen por la ESDIR. Como fotógrafa profesional lleva a cabo acciones culturales, educativas y exposiciones. En investigación artística y de imagen publica en tres revistas temáticas: *Iberian*, *Mito* y *ArtyHum* especializadas en artes y humanidades. En 2014 ha participado en el programa educativo Espacio Arte del Museo Würth La Rioja. teremontiel22@gmail.com

KEYWORDS: *Espacio Arte 2014, Würth Spain Collection, Dialogical education, intellectual and artistic creations, empowering visitors.*

Introducción

La práctica educativa se entiende con el «objetivo de abrir a los visitantes los conocimientos del museo y de sus colecciones, al público de todas las edades y trayectorias, y hacerles partícipes de este conocimiento y de esa cultura»⁵. En los últimos años, ésta se ha enriquecido con nuevos planteamientos enmarcados en una teoría más amplia de la educación que incorpora posicionamientos que suman a la divulgación de las colecciones museísticas aspectos muy relacionados con nuestras realidades sociales. Esto permite vincular las colecciones de los museos con aspectos ajenos a lo propiamente museístico y presentar las piezas presentes en las colecciones como elementos de acercamiento a nuestra sociedad y nuestra sensibilidad.

La experiencia que presentamos en esta comunicación muestra un Proyecto Pedagógico creado a partir del concepto de una exposición de arte contemporáneo comisariada con una doble intención intelectual y artística: mostrar desde las artes plásticas algunos de los conceptos enmarcados en el debate sobre la condición humana. Para ello, el equipo educativo de Espacio Arte 2014 generó un Programa Educativo que tradujo a los participantes (5/12 años) los conceptos teóricos de la exposición a través de las obras que ésta incluía planteando unos objetivos que trascendieron tanto las obras como los temas de la exposición, y les incitaron a reflexionar sobre su realidad inmediata.

1. Contexto

1.1. La Colección Würth y el Museo Würth La Rioja

El Museo Würth La Rioja fue inaugurado el día 7 de septiembre de 2007 en el Polígono Industrial de El Sequero (La Rioja) y su ubicación es, precisamente, uno de sus principales rasgos de identidad. Desde los años 90, el Grupo Würth ha creado una red de 16 museos en algunas de sus sedes europeas con el fin de unir en el mismo espacio cultura y empresa.

⁵ BRÜNINGHAUS-KNUBEL, C., "Museum Education in the Context of Museum Functions" en Boylan, Patrick J. (Coord) *Running a Museum*, Paris, ICOM, 2004, pp. 119-132.

La Colección fue iniciada por Reinhold Würth a mediados de los '60 y su crecimiento ha sido exponencial, superando en la actualidad las 16.000 piezas. Está centrada en aquello distintivo e individual en los movimientos artísticos del arte contemporáneo, e incluye artes gráficas, pintura, escultura, fotografía, videoarte e instalación de corrientes como el Informalismo, el Expresionismo, la Abstracción Geométrica, el Surrealismo o el Pop Art; está compuesta por «múltiples centros de gravedad»⁶ que documentan las experimentaciones metodológicas de las artes plásticas del último siglo y medio.

En 2005 Würth España comenzó a formar su propia colección como una sección dentro de la Colección Würth. La Colección Würth España ha puesto especial interés en la obra de cinco renombrados artistas: Barceló, Deacon, Navarro, Plensa y Valdés⁷. El Museo Würth La Rioja nació con el objetivo de mostrar ambas colecciones, y de desarrollar un programa expositivo, educativo y cultural que potencie el impacto sociocultural del museo en su entorno inmediato.

1.2. Somos, sois, eres, soy: 4 lecturas de lo humano en la Colección Würth España

La exposición en curso *Somos, sois, eres, soy: 4 lecturas de lo humano en la Colección Würth España* plantea un acercamiento a distintos aspectos que forman parte de la discusión en torno a la definición de lo humano a través de distintas obras de la colección. La exposición plantea un acercamiento a cuatro conceptos propios del debate sobre la condición humana: Lectura 1, *Somos pensamiento*: identidad individual y social; Lectura 2, *Sois sensibles*: dualidad e identificación entre lo bello y lo grotesco; Lectura 3, *Eres espacio y tiempo*: identidad en el tiempo y el espacio; Lectura 4, *Soy metáfora*: nuestra capacidad de pensamiento metafórico. La exposición plantea estos cuatro conceptos a través de las artes plásticas; cada lectura ocupa un espacio expositivo del museo y está encabezada con una propuesta de interpretación.

1.3. Espacio Arte 2014

Espacio Arte es el programa educativo que desarrolla el Museo Würth La Rioja durante los meses de verano. El proyecto está dirigido a niños/as de entre 5 y 12 años (en grupos de edad de 5/7 y 8/12) quienes acuden al museo 3 horas al día durante una semana (lunes/viernes) en grupos de 20 participantes.

El año 2014 ha sido la cuarta edición de este proyecto en el que el diseño siempre se ha ajustado

⁶ ELSEN-SCHWEDLER, B., *Kunsthalle Würth*, Schwäbisch Hall, Munich – London – New York: Prestel Verlag, 2001.

⁷ PALACIOS, C. Y LINDNER S., “Museo Würth La Rioja. Recorrido histórico y museológico de una colección privada con vocación pública” en *Revista Berceo*, 161, Logroño, IER, 2011, pp. 141-159.

a la programación expositiva. En esta ocasión, el reto de conceptualización de la exposición era especialmente complejo. Si bien valoramos diseñar con recursos exógenos al propio museo, entendimos el valor de la exposición como canal de comunicación y principio activo para el aprendizaje y decidimos *repensar* y traducir la exposición.

El interés del proyecto consistió en suscitar en los niños una reflexión sobre distintos aspectos de nuestra condición humana y expresarlos mediante lenguaje artístico, lo que representó un significativo ejercicio de traducción pedagógica por parte del equipo educativo. Los cuatro *ejes* temáticos expositivos se transformaron en los siguientes *ejes* educativos **[fig. 1]**:

1. Somos pensamiento: identidad individual y colectiva.
2. Sois sensibilidad: expresión subjetiva de las emociones.
3. Eres espacio: determinante de nuestra existencia.
4. Soy metáfora: capacidad de objetivizar lo abstracto.

2. Marco teórico

Antes de acometer el diseño pedagógico de Espacio Arte 2014 concretamos nuestra manera de entender la práctica educativa dentro de los museos y, en concreto, en arte contemporáneo. Hemos resumido estos puntos de partida como consideraciones teóricas y como cuestiones metodológicas para reflejar la continuidad en los “modos de hacer” de nuestra discusión epistemológica. Este marco teórico no sólo es resultado de nuestra formación, sino también de nuestro posicionamiento a la hora de entender el papel de la educación en artes como un pilar en la formación de una identidad crítica, creativa y comprometida.

2.1. Consideraciones teóricas

1. El museo es un espacio de encuentro con uno mismo y con la colectividad, con su entidad histórica y con su realidad actual, un ámbito de reflexión, de preguntas y de búsqueda de respuestas, además de ser un sitio de ocio y de aprendizaje lúdico⁸.
2. El museo es una institución promotora del aprendizaje a lo largo de la vida y contribuye al desarrollo cognitivo, emocional y social de la persona; es, además, lugar de aprendizaje por

⁸ PARDO, J., “Los museos y modelos de ocio cultural. Reflexiones sobre la oferta cultural de los museos para el público disperso”, *XII Jornadas DEAC*, Salamanca, 2003, pp. 35-47.

descubrimiento a través de la exposición.

3. Entendemos el arte como un vehículo de expresión emocional e intelectual: el trabajo de los equipos educativos en los museos ha de ir encaminado a potenciar la sensibilidad propia de los visitantes en estas direcciones.

4. Como resultado de un ejercicio intelectual, la manera de acercar a los visitantes al arte ha de valerse también de estrategias intelectuales: «la educación artística no son manualidades»⁹.

5. El arte como expresión social se desarrolla dentro de un contexto teórico, que a su vez está inserto en un contexto socio-político. Las actividades han de situar las obras expuestas en el museo en este marco potenciando una autoridad interpretativa compartida¹⁰ y generando herramientas de interpretación propias.

6. Cada persona posee distintas estrategias de aprendizaje, por eso pensamos que parte del proceso de construcción del conocimiento debería basarse en la libertad para elegir sobre qué y cómo profundizar. Potenciamos la responsabilidad individual sobre el propio aprendizaje; la experimentación material que llevarán a cabo será el resultado de sus elecciones y, de ese modo, el aprendizaje construido será significativo¹¹.

2.2. Metodología

2.2.1. Bases metodológicas

1. Hemos trabajado creando actividades colaborativas que generaban instalaciones colectivas y espacios de debate, diálogo y toma de decisiones asamblearias. El planteamiento epistemológico de partida puso en práctica el modelo interpretativo de autoridad compartida¹². Como consecuencia, nuestra actuación siempre osciló en los marcos de lo dialógico, reforzando el respeto y la tolerancia a todas las opiniones y decisiones (personales o colectivas).

2. Los temas concitaron en los niños reflexión, interpretación, diálogo, toma de decisiones y materialización de las conclusiones alcanzadas.

3. Priorizamos las técnicas de conocimiento deductivo para trasladar los conceptos artísticos a la realidad y a la sensibilidad de cada participante. La generación de conceptos partió de la realidad

⁹ ACASO, M., *La educación artística no son manualidades*, Madrid, Libros de la catarata, 2011.

¹⁰ ARRIAGA, A., “Modelos de educación estética y autoridad interpretativa en centros de arte contemporáneo” en *Estudios sobre Educación*, 14, 2008, pp. 129-139.

¹¹ ASENSIO, M. Y POL, E., “Aprender en el museo” en *IBER*, 36, Grao, 2003, pp. 62-77.

¹² Véase nota 10.

para pasar a la abstracción. La construcción de significados se produjo de modo individual, desde uno mismo, a través de métodos de aprendizaje participativos.

4. Generamos experiencias que emocionaron a los participantes; pensamos, como Acaso, que la emoción es un elemento clave en el proceso de aprendizaje¹³.

5. Todas las sesiones se desarrollaron en un ambiente propicio y motivador, que conseguimos creando un clima de afecto y confianza entre todos los integrantes del programa.

2.2.2. Práctica

Cada eje temático de la exposición se desarrolló durante una jornada de acuerdo a cuatro fases sucesivas de trabajo **[fig. 2]**:

1. **PRESENTACIÓN**: para el grupo de 8/12 años la introducción del tema se realizaba mediante exposición oral; para el grupo de 5/7 años utilizamos libros de literatura infantil de reciente publicación. Si el tema lo requería diseñamos dinámicas artísticas que apoyaran la explicación.

2. **EXPOSICIÓN**: el tema incluía una selección de obras de la exposición que visitamos incidiendo en la visión subjetiva de éstas por parte de los niños: *qué os sugiere, a qué os recuerda, qué os inspira, cómo os sentís*, etc., aportando en ese diálogo nuestra propia interpretación como conocedores de la obra y la intención del autor.

3. **CREACIÓN**: la jornada finalizaba proponiendo una experimentación plástica y creativa del tema teórico de la sesión.

4. **REFUERZO**. Todos los días enviamos un informe a los padres con información gráfica de los contenidos, obras y metodologías trabajadas. De esta manera, los padres podían conocer el desarrollo del programa y reforzar el aprendizaje de sus hijos.

3. Experiencia

3.1. Somos pensamiento: identidad individual

Objetivo

Posibilitar la reflexión y toma de conciencia de sí mismos a nivel individual, definiéndose como

¹³ <http://www.mariaacaso.es/2014-ir-a-la-escuela-para-aprender-a-pensar-en-vez-de-ir-a-la-escuela-para-aprender-a-aburrirte-la-emocion-como-elemento-clave-del-proceso-de-aprendizaje/> (Consulta: 14.09.2014)

personas con unas cualidades determinadas [fig. 3].

Obra

Laberinto, Félix Reyes, 2006/09 (Inv. I4672)

Conceptualización

Para el grupo de 5/7 años realizamos la introducción del tema a través de la lectura y tertulia dialógica de *Olivia y las princesas*¹⁴. El acercamiento a la obra comenzó por la descripción, entre todos, de sus rasgos materiales: *son de madera, son hombres y mujeres, no tienen ojos, ni boca, son anónimos...* A continuación, les invitamos a experimentar y vivir la obra introduciéndose individualmente en su interior y planteándoles una pregunta, *¿cómo te sientes?* Las respuestas se registraban en una pizarra tras el recorrido. Finalmente, se les relataba la experiencia del autor que inspiró la obra: la soledad sentida, siendo adolescente, rodeado de por una multitud. Con este orden de factores tratamos de no predeterminar la percepción de la obra, ofrecer un acercamiento más neutral y puro, y otorgar un valor destacado a sus experiencias y opiniones. El resultado cargó de un enorme sentido la experiencia; escribieron: *agobiada, tranquila, encerrada, acompañada, sola, insignificante, confundido, fuerte, asustado, vigilada, inquieta...*

Metodología

En la fase de creación plástica del tema les sugerimos crear un laberinto propio que superase el anonimato de los personajes de Reyes y en el que pudiesen reconocerse de manera individual. El referente artístico fue la obra de Joan Costa *BLAU*¹⁵. Creamos como soporte unos lienzos blancos de 20 x 180 cm que se intervinieron a través de un código de color definido previamente por el grupo y que expresaba con colores las cualidades personales que eligieron destacar (alegre, miedoso, tranquilo, valiente, egoísta...). El reto de cada participante fue *autodefinirse* plasmando sus características mediante masas, líneas o formas de color: la presencia y proporción de los colores permitió “leer” la identidad de cada quien. La obra concluyó tras el montaje de los lienzos generando una pieza colectiva por la que los niños pudieron transitar, como en la obra de Reyes, lo que nos permitió comparar las sensaciones experimentadas en ambas instalaciones.

¹⁴ FALCONER, I., *Olivia y las princesas*, Santiago de Chile, FCE, 2012.

¹⁵ www.joancosta.org (Consulta: 14.09.2014).

3.2. Somos pensamiento: identidad relacional

Objetivo

Potenciar que los niños se entendieran como agentes activos y con capacidad crítica y de decisión en la sociedad [fig. 4].

Obras

Perdido en Main Street USA, Curro González, 2003 (Inv. 11305)

Hombre III, Jorge Perianes, 2007 (Inv. 10206)

Alta costura, baja costura, Ana Soler, 2007 (Inv. 11316)

Conceptualización

El tema, por su complejidad, sólo fue trabajado con los grupos de 8/12 años; exploramos, en paralelo, aspectos de carácter transversal como el compromiso, colectividad vs individualidad, la crítica social, la convivencia o la resolución de conflictos.

González nos presenta una sarcástica crítica social, Perianes nos habla del abandono y la soledad en torno a la deshumanización social y Soler se adentra en la estructura que nos forma como personas y la vacuidad de la sociedad. El acercamiento a las obras partió de la reflexión a través de preguntas (punto 2.2.2), las valoraciones e interpretaciones de los niños entretrajeron una urdimbre de sentido para ellos y para nuestro discurso, ya que fue aportado en condiciones de igualdad. Entre todos concluimos en el papel social del arte como expresión de una opinión, de un sentimiento o una reflexión.

Metodología

El trabajo de creación plástica se realizó a partir de una nueva interpelación: *¿qué te gustaría cambiar de la sociedad?* Cada niño contó con una tablilla entelada y pintura acrílica para reflejar aquello que rechaza del mundo actual. Ellos definieron sus temas y la manera de plantearlos, y estos brotaron de manera espontánea e individual reflejando su preocupación acerca de la guerra, la contaminación, la educación, la pobreza, la caza indiscriminada, el poder del dinero o la consideración de la mujer.

Con las obras individuales se creó un mosaico conjunto. Quisimos llevar más allá el concepto y convertir la obra en verdaderamente colectiva mediante una acción que la unificase y le diese un sentido nuevo. El debate generó un enfrentamiento dialéctico entre individualismo y

colectividad; la manera que halló el grupo para manifestar su rechazo al contenido de sus tablillas y unificar la obra fue tachar con *spray* el conjunto. La acción representaba la unificación y a la vez la destrucción de las obras individuales, lo cual suscitó la rebelión y la secesión de algunos miembros del grupo.

3.3. Sois sensibilidad: la expresión subjetiva de las emociones

Objetivo

Experimentar el vínculo entre la expresión de las emociones, el lenguaje corporal y los colores como una manifestación subjetiva **[fig. 5 y 6]**.

Obras

Sitting Tattoo VI, Jaume Plensa, 2005 (Inv. 10752)

Hombre III, Jorge Perianes, 2007 (Inv. 10206)

Zerodue y Zerotre, Paolo Grassino, 2005 (Inv. 10616 y 10625)

Conceptualización

Para explorar el vínculo entre emoción, color y corporeidad planteamos la necesidad de estudiar la relación de color con emoción de manera individual y cómo el lenguaje corporal acompaña a estas manifestaciones. Así, definimos el día a través dos vehículos de expresión común para los dos grupos de edad: la plástica y la corporal, que irían acompañadas de la visita a tres obras figurativas que introducían la reflexión sobre color, emoción y corporalidad.

Escogimos para esta sesión la posición neutra de reflexión y pensamiento vinculado con la transición del espectro de color de *Sitting Tattoo*; el estatismo deshumanizado y desordenado de *Hombre III* y los inquietantes *Zerodue* y *Zerotre* que muestran su miedo y su soledad encogiéndose y escondiéndose.

Metodología

A diferencia de la sesión en que trabajamos la identidad colectiva, en ésta cada participante reflexionó de manera individual sobre el valor del color y su carga emocional. Para el grupo de 8/12 años el tema se introdujo a través de un juego de dramatización de los estados de ánimo y para el grupo de 5/7 años la propuesta teórica se concretó con la lectura de *El monstruo de*

*colores*¹⁶.

Posteriormente, visitamos las tres obras escogidas realizando ejercicios de reflexión desde lo individual en cada una de ellas. La experimentación plástica se desarrolló a través de dos actividades: la primera potenció la expresión emocional individual a través de técnica, color y textura (tendiendo a la abstracción), dividiendo el soporte de trabajo en tantos espacios como emociones se querían representar.

En la segunda introdujimos la fotografía como disciplina artística y la utilizamos para vincular lenguaje corporal y color. Cada participante escogió un sentimiento positivo y otro negativo que relacionaron con un color y representaron con una postura. Las fotografías se tomaron con un filtro de color que iluminaba la expresión corporal del niño en el color que había elegido, fijando así visualmente emoción/postura/color. El resultado de la sesión fotográfica se utilizó para realizar un montaje colectivo que se decidió de manera ensamblaria: ordenadas por sentimientos, por espectro de color, con formato de dominó...

3.4. Eres espacio: determinante de nuestra existencia

Objetivo

Tomar conciencia del espacio como ámbito que nos influye y de nuestra responsabilidad con el entorno **[fig. 7]**.

Obras

Vestigio industrial, Miquel Navarro, 2005 (Inv. 10649)

El jardín deshabitado, José Manuel Ballester, 2008 (Inv. 11777)

Conceptualización

El eje de trabajo del día, que se desarrolló sólo con el grupo de 5/7 años, fue la toma de conciencia del espacio como ámbito que nos influye y de la responsabilidad con nuestro entorno. El objetivo era aportar a su propia noción espacial su capacidad para redefinirla, haciéndoles conscientes de cómo nuestro entorno influye en nuestra identidad y cómo nosotros podemos influir en el entorno. Para presentar el tema elegimos el libro *Jaime y las bellotas*¹⁷, que habla del ciclo de la vida, del respeto a la naturaleza y del paso del tiempo. A partir de la lectura y tertulia

¹⁶ LLENAS, A., *El monstruo de colores*, Barcelona, Flamboyant, 2012.

¹⁷ BOWLEY T. Y VILPI I., *Jaime y las bellotas*, Sevilla, Kalandraka, 2007.

dialógica llegamos a hablar sobre nuestra realidad inmediata: ciudad o pueblo, los espacios especiales y la manera de cuidarlos.

En la exposición trabajamos con la obra de M. Navarro que manifiesta su idea de ciudad industrial cuadrículada y repetitiva, desprovista de vida... pesada, fría y oxidada; por el contrario, Ballester nos traslada a los paisajes oníricos de El Bosco, pero de una manera muy particular, los priva de la pléyade de personajes y animales que pueblan su tríptico *El jardín de las delicias*, como parte de su proyecto de investigación sobre los espacios. Además, en este caso utilizamos referencias visuales a las *Hundertwasserhaus* en Viena para incorporar un nuevo marco a la manera de entender y relacionarse con el entorno.

Metodología

Las obras nos ayudaron a potenciar que los niños fueran conscientes de que su intervención en el espacio podía transformarlo: les permitía reflexionar sobre su papel regenerador y les *empoderaba* en la fase de creación. Les presentamos una serie de paisajes abandonados, destruidos, contaminados... y les propusimos resignificarlos. Para ello, al igual que Ballester, debían eliminar de las imágenes aquellos elementos que querían borrar también de su entorno y crear nuevos paisajes, salvando aquellas partes que les interesaban de las imágenes originales y añadiendo todo lo que pudiera mejorarlos.

Para generar una experiencia/vivencia emocional diseñamos un artilugio especial y espacial que les permitiese introducirse y explorar sus creaciones: fabricamos nuestro propio “*batiscafo*”. Cada paisaje generaba un *collage* que formaba parte de ese batiscafo compuesto en su interior por diez mirillas (cinco por lado), donde se oponían los paisajes originales y los que los niños crearon a partir de su imaginario personal. Para generar la experiencia del espacio sólo tenían que introducirse en el *batiscafo* y desde su reducida estructura mirar hacia fuera y ver los paisajes antes de ser intervenidos y como a ellos les gustaría que fueran.

3.5. Soy metáfora: objetivizar lo abstracto

Objetivo

Entender el concepto de metáfora aplicado a las artes visuales **[fig. 8]**.

Obras

Las heridas de mis alas, Esperanza d’Ors, 2009 (Inv. 13538)

Trip Time, Tony Oursler, 2007 (Inv. 10619)

Para llevar a la realidad... José Carlos Balanza, 2007 (Inv. 13547)

En esta sesión decidimos introducir el concepto de metáfora visual y conceptual en el diseño pedagógico, así acercaríamos a los participantes al significado nuevo que el arte puede otorgar a las imágenes. Aunque las actividades de ambos grupos de edad tuvieron como base este concepto se encaminaron metodológicamente de formas distintas.

Conceptualización 5/7 años

Para explicarles el concepto de metáfora tuvimos que trabajar con una metáfora propia. Utilizamos la obra de Esperanza d'Ors *Las heridas de mis alas* en la que las alas funcionan como metáfora de los sueños. La obra recrea un personaje con los surcos de las alas arrancadas que se apoya desesperanzado contra una pared de cristal. La obra nos permitió ahondar en la idea de que los sueños también nos definen como personas y en la importancia de las aspiraciones personales y enlazar con aspectos como la ilusión, el compromiso o la motivación. Para introducir el tema nos valimos del cuento ilustrado *El viaje de Pipo*¹⁸.

Metodología 5/7 años

Después de la visita a la obra llevamos a cabo una doble actividad para hacerles conscientes de sus sueños: utilizamos la metáfora alas/sueños como hilo conductor del día y como manera de relacionar nuestras actividades con el concepto propuesto en la escultura de d'Ors. Por un lado, dibujamos unas grandes alas en la cristalera del edificio en las que el sueño de cada participante quedó escrito en una pluma de las alas. Por otro lado, de manera individual, creamos unas alas *abstraizantes* con superposición de plantillas de mosquitera para potenciar los aspectos plásticos de volumen, forma y movimiento, y creamos con ellas una instalación colectiva.

Conceptualización 8/12 años

Con esta franja de edad añadimos el concepto de abstracción y presentamos el arte como canal para materializar ideas no tangibles; además, acercamos a los participantes a disciplinas como el videoarte y el arte conceptual. Para ello visitamos la obra de Tony Oursler, *Trip Time*, en la que el artista combina imagen con lenguaje hablado a través de una proyección sobre una escultura de fibra de vidrio y también la obra de J.C. Balanza cuyo proyecto artístico persigue la representación del tiempo. Además, nos valimos de obras de Pollock, Magritte y D. Canogar para reforzar el tema e introducir una propuesta de obra conceptual y *performativa*: una obra

¹⁸ TONE, S., *El viaje de Pipo*, Madrid, SM, 2014.

colectiva que tuvo como fin objetivar un concepto intangible, los recuerdos [fig. 9].

Metodología 8/12 años

Esta experimentación plástica fue, probablemente, la experiencia de mayor carga emocional de toda la semana. Cada participante eligió un recuerdo, lo puso «en conserva» dentro de un bote de cristal y lo registró audiovisualmente en una sala iluminada tan solo por un foco. La *performance* proponía que los recuerdos fueran susurrados y “embotados” materializando algo abstracto que sólo existía previamente en su imaginario. Una vez cerrado el bote éstos se ordenaban en una estantería, una suerte de alacena de recuerdos, formando una pantalla de cristal sobre la que posteriormente se proyectaron las grabaciones de los niños.

Conclusiones

La complejidad conceptual de la exposición y las obras que la componían supuso un reto de diseño educativo, pero también nos permitió crear metodologías que aunaran arte, filosofía y sociología, revalorizar la colección como un recurso pedagógico para potenciar habilidades como la reflexión, el debate y el diálogo, y presentar el arte como herramienta de expresión intelectual, social y emocional.

Como museólogos entendemos el valor social de las colecciones y nuestra función educativa en torno a éstas; pero también que para establecer un vínculo real con los visitantes los museos han de vincularse con su realidad inmediata. Las obras de las colecciones han de *traducirse* para que los visitantes puedan establecer con ellas un vínculo de identificación, comprensión y satisfacción.

En nuestro caso, el arte contemporáneo nos ha permitido trabajar en dos direcciones: por un lado la estrictamente artística, ya que hemos logrado abrir puertas que encaminaran a los participantes hacia disciplinas propias del arte actual; y por otro, transversal al presentar el arte como una parte de su realidad, de su reflexión sobre sí mismos y su formación como personas.

Todos los objetivos (plásticos y transversales) fueron alcanzados. Los participantes asumieron su papel individual en las obras conjuntas y trabajaron con facilidad como colectivos, respetaron las decisiones asamblearias y se entendieron como parte de un engranaje mayor. En las actividades sobre el compromiso social y la metáfora, su vivacidad e implicación fueron una auténtica

lección de realidad y sinergias sociales.

Gracias a la fase de refuerzo tuvimos una comunicación fluida con los padres cuyas valoraciones en las encuestas de evaluación aportaron valiosos comentarios como el que cierra estas conclusiones:

“Valoramos mucho los cuidados y acertados contenidos, la imaginación, la creatividad, la diversión, la capacidad del equipo para transmitir emociones y hacer pensar, el acercamiento al arte y a la reflexión, la motivación y el fomento de la curiosidad”.

Imágenes

Tabla de conceptualización	5 a 12 años	8 a 12 años	5 a 12 años	5 a 7 años	5 a 7 años	8 a 12 años
Eje temático	SOMOS PENSAMIENTO: IDENTIDAD INDIVIDUAL	SOMOS PENSAMIENTO: IDENTIDAD COLECTIVA	SOIS SENSIBILIDAD	ERES ESPACIO	SOY METÁFORA	SOY METÁFORA
Obras exposición	Laberinto Félix Reyes	Perdido en Mainstreet Curro González Alta Costura, Baja Costura Ana Soler Hombre III, Jorge Perianes	Sitting Tattoo VI, Jaume Plensa Hombre III, Jorge Perianes Zerodue, Zerotre, Paolo Grassino	Vestigio Industrial Miquel Navarro El jardín deshabitado José Manuel Ballester	Las heridas de mis alas Esperanza d'Ors	Trip Time Tony Oursler Para llegar a la realidad del objeto... José Carlos Balanza
Metodología presentación	5/7 lectura: Olivia y las princesas 8/12 introducción narrada.	Introducción narrada.	5/7 lectura: El monstruo de colores 8/12 introducción narrada.	5/7 lectura: Jaime y las bellotas	5/7 lectura: El viaje de Pipo	Proyección audiovisual Pollock, Magritte y Daniel Canogar. ejercicio sobre concepto de minuto, ejercicio sobre expresión técnica de las emociones.
Objetivos conceptuales y artísticos	Instalación colectiva a modo de laberinto, donde las individualidades con sus rasgos de personalidad quedan expresadas mediante el color y la forma.	Formación de una obra colectiva con carácter reivindicativo a partir del sentimiento crítico y la acción dialógica.	Valor de la expresión emocional por medio del gesto y la materia con su trabajo plástico además de formar parte de una obra colectiva por medio de la actividad fotográfica	Toma de conciencia de que nuestro entorno influye en nuestra identidad y viceversa.	Ser conscientes de que los sueños nos vinculan a metas y aspiraciones	Crear una video-performance que nos permita entender la importancia de la conceptualización y la materialización en una obra artística
Metodología Plástica	- Recorrido por el interior de la obra y recogida de las emociones que han provocado en los niños/as. - Elección de un código de color. - Creación individual en tiras de tela.	- En lienzos de igual tamaño, expresión por medio de la pintura de aspectos a cambiar o mejorar. - Unión de todos formando un lienzo único que por medio de un graffiti se tacha a modo de protesta.	- Vinculación de las emociones con color y textura. - A través de la fotografía plasmación de expresión gestual de dos tipos de emociones contrarias vinculadas a un color.	- Presentación de fotografías de paisajes desapacibles. - Por medio de un collage los niños/as realizan su propio paisaje ideal. - Experiencia en el "batacafo" donde por medio de mirillas, pueden comparar el paisaje original con su espacio ideal.	- Creación de unas alas gigantes en una cristalera donde los niños prestan sus sueños y aspiraciones en cada pluma de las alas y son fotografiados saltando con ellas, a modo de metáfora de sus sueños. - Creación con mosquitera de unas alas abstraizantes donde por medio del color se da textura y sensación de movimiento	- Haciendo uso del concepto metáfora realización de un ejercicio donde los niños/as hablan al interior de un bote depositando un recuerdo importante para ellos y cerrándolo a continuación. - La acción queda grabada en vídeo para posteriormente proyectarla sobre el conjunto de los botes recogidos en una "despensa".

Figura 1. Cuadro de conceptualización de Espacio Arte 2014.

Figura 2. Fases metodológicas de Espacio Arte 2014. 1. Presentación, 2. Exposición, 3. Creación, 4. Refuerzo.

Figura 3. Somos pensamiento: identidad individual. Visita a Laberinto de Félix Reyes, registro de emociones de los participantes, código de color e instalación de la definitiva.

Figura 4. *Somos pensamiento: identidad colectiva. Visita a Perdido en Mainstreet de Curro González, Hombre III de Jorge Perianes y Alta costura, baja costura de Ana Soler; intervención con spray en la obra colectiva.*

Figura 5. *Sois sensibilidad: expresión subjetiva de las emociones. Visita a obras Sitting Tattoo de Jaume Plensa, Zerodue y Zerotre de Paolo Grassino y Hombre III de Jorge Perianes, detalle de montaje de la composición fotográfica sobre lenguaje corporal/emoción/color.*

Figura 6. *Sois sensibilidad: expresión subjetiva de las emociones. Dos montajes de las composiciones fotográficas; momento de expresión de emociones individuales a través de técnica (color, trazo y textura).*

Figura 7. *Eres Espacio: determinante de nuestra existencia. Visita a obras El jardín deshabitado de José Manuel Ballester y Vestigio Industrial de Miquel Navarro; creación de collage colectivo, experiencia dentro del batisfafo.*

Figura 8. Soy metáfora: objetivizar lo abstracto. Visita a obra *Las heridas de mis alas* de Esperanza d'Ors, detalle de las alas escritas con los sueños de los participantes, salto desde las alas colectivas y composición de obra final a partir de las alas individuales.

Figura 9. Soy metáfora: objetivizar lo abstracto. Visita a las obras *Trip Time* de Tony Oursler y *Para llevar a la realidad del objeto...* de José Carlos Balanza. Momento de la performance conceptual en la que la participante está guardando en el bote su recuerdo, vista final de la videoinstalación.