

El potencial de los museos como centros para el desarrollo de la educación superior en artes. El caso del Museo Reina Sofía de Madrid

María Vidagañ

Universidad de Zaragoza (España)

Fecha de recepción: 09/Mar/2020

Fecha de aceptación: 30/May/2020

Resumen: La colaboración de los museos de arte contemporáneo con los centros educativos se ha focalizado más en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y mucho menos en la etapa de educación superior. Pero en los últimos años, esto está cambiando. El caso del Museo Reina Sofía de Madrid es representativo de este giro de la política educativa de los centros de arte hacia los estudios superiores. El presente trabajo explora la estrategia educativa de este importante museo, subrayando la colaboración con el sistema universitario español.

Palabras clave: Educación artística, museos, uso educativo de las artes, arte contemporáneo, educación superior

Abstract: **Museums as Higher Education Centers for Arts. The case of *Museo Reina Sofía*, Madrid.**

The collaboration of contemporary art museums with educational centers has focused more on primary and secondary education levels,

and much less on higher education. But in recent years, this is changing. The case of the Museo Reina Sofía in Madrid is representative of this turn in the educational policy of art centers towards higher studies. This paper explores the educational strategy of this important museum, highlighting the collaboration with the Spanish university system.

Keywords: Art education, museums, educational use of arts, contemporary art, higher education

Introducción

El potencial pedagógico del arte ha sido ampliamente estudiado en el ámbito de la enseñanza primaria y secundaria y también en los museos (de Arriba y Vidagañ, 2018). Eisner (1995) señala las razones que justifican el uso del arte con finalidad educativa, incluso en el caso de disciplinas no artísticas. Por una parte, el arte desarrolla una función educativa por su contribución al desarrollo de una comprensión más profunda y del pensamiento creativo complejo. Por otro lado, el arte produce un impacto emocional clave a la hora de activar la sensibilidad y llamar la atención sobre aspectos cotidianos, en línea con lo que apuntan Winner, Goldstein y Vicent-Lacrin (2013). Rooney (2004) también identifica tanto efectos afectivos y cognitivos positivos en los estudiantes que realizan un aprendizaje basado en las artes.

Los museos han desarrollado diferentes estrategias de colaboración con las escuelas desde hace años. Existen diferentes enfoques de hacerlo. El primer tipo de propuesta reproduce el discurso de la construcción de las obras maestras de la historia, es decir, la reproducción y mitificación de los grandes artistas y las sus obras (Kris y Kurz, 2007). Otro enfoque pone el acento en el proceso artístico y no en el objeto. Ello facilita la presentación de propuestas educativas en las que el público participa activamente, construyendo su aprendizaje desde

sus referencias personales. Se trata de fomentar la experimentación del proceso en lugar de admirar el resultado del trabajo de otros (Vidagañ, 2019).

Los museos deben ser entendidos como un lugar para el aprendizaje, así como centro cultural activo para la sociedad (Huerta, 2018). Las propuestas didácticas interesantes son aquellas que ofrecen diferentes visiones de un mismo tema e introducen las visiones del público en sus exposiciones (Amengual, Barceló, Bauzá, Cifre, López y Mascaró, 2010). Desde esta perspectiva el alumno o visitante juega un papel participativo puesto que la institución aboga por la integración de las visiones del público (López, 2009). Esta concepción fomenta enormemente el desarrollo de estrategias de colaboración con centros educativos superiores. Una vez demostrada la utilidad del papel que juegan los museos en la educación primaria y secundaria, es evidente que pueden ser también centros de investigación y formación al más alto nivel, es decir, a nivel universitario.

Con la proliferación de los Departamentos de Educación de los Museos y Centros de Arte en los años 70 y 80, se fomentó la idea del museo como centro educativo, a través de la aplicación de diversas políticas educativas. Esto supuso un cambio de paradigma, puesto que se implementaron una serie de acciones y propuestas enfocadas a la educación de los públicos. Sin embargo, como ya hemos señalado, la posición de estos departamentos dentro de la estructura del museo ha sido bastante precaria desde su nacimiento (Sánchez de Sórdio y López, 2011).

Una de las prioridades de la universidad actual debería ser fortalecer los vínculos con la sociedad, con el fin de que el conocimiento y la investigación que allí se genera pueda beneficiar más directamente a la ciudadanía. Partiendo de esta

premisa, las colaboraciones con otras entidades, como los museos, pueden formar parte de las estrategias de transferencia del conocimiento. Y en la misma línea, pero en sentido contrario, la experiencia profesional del trabajo diario en los museos puede ser muy provechosa cuando se concreta en programas carácter formativos conjuntos.

Por otra parte, en el territorio español existen diversas asociaciones de educadoras y educadores de museos que señalan la conveniencia de mejorar la formación para especialistas en esta profesión. La primera en constituirse fue AVALEM (Asociación Valenciana de Educadores de Museos), seguida de AMECUM (Asociación de Mediadores Culturales de Madrid) y TAULA (Associació d'Educadors Culturals de Mallorca). Estas asociaciones nacieron con el propósito principal de reivindicar la figura de la educadora y educador de museos. En el debate existente en torno a esta cuestión, un elemento clave es la necesidad de formación reglada que acredite para el desempeño de dicha profesión.

Actualmente, en todo el sistema universitario español existen únicamente dos programas formativos en educación en museos (el Máster Universitario en Educación y Museos. Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural de la Universidad de Murcia y el Máster Universitario en Didácticas Específicas en el Aula, Museos y Espacios Naturales de la Universidad Autónoma de Madrid). Como veremos a continuación, el Museo Reina Sofía completa esta oferta limitada de formación reglada para esta profesión con el primer máster oficial impartido desde un centro de arte contemporáneo en España.

El rol educativo del Museo Reina Sofía de Madrid

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid se configura como museo nacional dependiente del Ministerio de Cultura en 1988, con fondos del Museo Español de Arte Contemporáneo. Sin embargo, se abre al público en 1990 como museo de arte moderno y contemporáneo, ubicado en un antiguo hospital del siglo XVIII diseñado por el arquitecto Francesco Sabatini. En 2005 se inaugura la ampliación del museo diseñada por el arquitecto Jean Nouvel, que incluye dos nuevos espacios expositivos, una amplia biblioteca y centro de documentación, una librería, oficinas, un restaurante y cafetería y dos auditorios. Además, el Palacio de Velázquez y el Palacio de Cristal, ambos situados en el Parque del Retiro, están adscritos al Museo Reina Sofía. Estos dos edificios son salas de exposiciones.

El Laboratorio Permanente de Públicos de Museos del Ministerio de Educación señala, en una publicación dedicada al Museo Reina Sofía, su relación con la educación en museos de la siguiente forma:

“Toda la programación del Museo se orienta a extender y potenciar su papel como espacio de pensamiento y de difusión de ideas y conocimiento en torno al arte contemporáneo y las nuevas formas de producción cultural. Pero también en este ámbito el Museo ha hecho frente al reto de renovar los modos de hacer, de reflexionar críticamente acerca de su rol como dispositivo pedagógico, y de ahí su interés en la experimentación de nuevos métodos que desborden las convenciones de la educación en los museos.” (Subdirección General de Museos Estatales, 2013).

El servicio de educación del Museo Reina Sofía no es un departamento independiente dentro del museo, sino que forma parte del área de programas culturales, que a su vez pertenece al departamento de actividades públicas. El

Servicio Educativo está formado por un equipo de seis coordinadores: dos personas coordinan el área de centros escolares, una persona coordina el área de educación y tiempo libre, una persona coordina el área de adultos (llamado mediación) y la directora coordina a todos los anteriores. También forman parte del Servicio Educativo, pero sin pertenecer a la plantilla del museo, los educadores, los artistas, los mediadores y los voluntarios.

El museo no dispone de un documento que recoja las directrices educativas del Museo. No obstante, para cada actividad que diseñan elaboran un documento donde expresan los objetivos, la metodología, etc. También publican la programación de la oferta educativa cada curso académico, con una descripción de cada propuesta. La página web del Museo Reina Sofía incluye un link dedicado a educación¹. Allí encontramos información de todas las actividades clasificadas de la siguiente forma: escolares y docentes, niños y jóvenes, visita público general, proyectos, recursos educativos, accesibilidad, másteres y residencias. También se puede consultar el programa educativo completo, descargable en formato pdf.

En la parte inferior de la web se pueden consultar diferentes propuestas educativas, incluso la preparación de la visita, que permite seleccionar las obras que se desean visitar y saber dónde están situadas en el mapa del museo. También encontramos una sección de recursos educativos donde se puede ver el catálogo de publicaciones didácticas editadas desde 1994 hasta 2008, así como guías de visita (gratuitas bajo pedido) tanto para el público general como para los escolares. Otra sección interesante es el apartado Accesibilidad, que incluye

¹ www.museoreinasofia.es

toda la oferta de actividades disponibles para personas con necesidades educativas especiales.

Olga Ovejero, directora del servicio educativo del Museo, nos indicó el proceso que siguen para diseñar las propuestas educativas². A veces el diseño de las actividades se realiza en colaboración con personas externas, si se necesita la opinión de expertos en temas concretos. Otras veces el diseño se realiza íntegramente con el personal del servicio educativo. De todos modos siempre hay una primera fase de estudio de la exposición y una segunda fase de puesta en común y conversación entre todos. Finalmente se hace una prueba para ver cómo funciona la actividad y se hace una evaluación de qué cosas se deben mantener y qué cosas deben quitarse:

“En todos los casos de forma colaborativa. Hay dos procesos básicamente, que es que el grueso del diseño parta de personal del departamento educativo con colaboraciones de personas externas. O, como suele ser el caso de los talleres de secundaria y de jóvenes, casi siempre nos responsabilizamos aquí del diseño, partiendo de una idea o de una sugerencia de otro departamento, o que ese contenido de la exposición lo consideramos apto para un determinado sector de público. A partir de ahí hay una fase de estudio de la exposición y una fase de conversaciones entre nosotros de a dónde se podría llegar o a ver qué actividad se podría hacer en base a esos contenidos. En otros casos, la actividad es tan específica que recurrimos a un colaborador externo.” (Entrevista a Olga Ovejero)

² Entrevista personal

El cuadro que corre como Apéndice al presente artículo representa, a modo de ejemplo, el esquema de la oferta educativa del Museo Reina Sofía durante un curso académico.

El servicio educativo del Museo Reina Sofía realiza colaboraciones con distintas entidades. En el marco universitario actualmente tienen firmado un convenio con la Universidad Autónoma de Madrid, con la Universidad Complutense de Madrid y con la Universidad Nacional de Educación a Distancia para que sus alumnos de máster (de los másteres relacionados con educación y museos) puedan hacer prácticas en el museo. En el marco de la educación secundaria tienen un proyecto de colaboración de la Comunidad de Madrid llamado Nuevos públicos, nuevos creadores³, este año académico (2014-15) participó el Instituto de Educación Secundaria Isabel La Católica y el Centro Público de Educación Especial Joan Miró. También colaboran con el Hospital Psiquiátrico de día Puerta de hierro de Majadahonda en el proyecto Del hospital al museo y con el Centro Ocupacional Municipal Carlos Castilla del Pino de Alcorcón en el proyecto Conect@.

El servicio educativo del Museo Reina Sofía publica trabajos en diversas revistas. A título de ejemplo, han publicado un artículo sobre la actividad educativa de la exposición de Julio González que hicieron en el museo en la revista del ICOM (Ovejero, 2015) y un artículo sobre oferta turística y cultural accesible (González, 2015), entre otros. El museo publica anualmente una memoria de las actividades realizadas. La memoria del Servicio Educativo está incluida dentro de la memoria de Actividades Públicas, concretamente en la página 141. Actualmente se puede consultar la memoria de 2014 en la página

³ <https://www.youtube.com/watch?v=cW9zoIeYoXE>

web⁴. También existe una colección de publicaciones de carácter didáctico editadas entre 1994 y 2008 que se pueden comprar a través de la página web⁵. El Museo Reina Sofía también ha publicado el informe *Conociendo a nuestros visitantes*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, en el marco del proyecto Laboratorio Permanente de Públicos de Museos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte en 2013 (Subdirección General de Museos Estatales, 2013). En este informe se analiza el tipo de público que asiste al Museo, sus preferencias, los motivos de la visita, etc.

Educación superior en el Museo Reina Sofía

El programa de Másteres y Residencias recoge los programas formativos del Museo que abarcan la etapa de máster universitario, así como procesos de investigación independiente. Según el Museo, el propósito es abrir “*un abanico de debates relativos a la práctica y la teorización del arte y la cultura contemporáneos*”. Los programas que imparte el Museo son:

- Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual
- Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual
- Residencias de investigación

El Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual es un título propio organizado por la Universidad de Castilla-La Mancha y Museo Reina Sofía en colaboración con La Casa Encendida, Azala Espacio de Creación, Estudio 3 y Teatro

⁴ <http://www.museoreinasofia.es/museo/memoria-actividades>

⁵ <http://www.museoreinasofia.es/pedagogias/educacion/recursos-educativos/otras-publicaciones-didacticas>

Pradillo. Tiene una duración de 60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico.

El plan de estudios contiene las siguientes asignaturas:

- Seminario de investigación I (6 créditos)
- Laboratorio de creación I (6 créditos)
- Taller de creación audiovisual (6 créditos)
- Laboratorio de creación II (6 créditos)
- Taller de prácticas performativas y experimentación escénica (6 créditos)
- Seminario de investigación II (6 créditos)
- Proyecto colaborativo de fin de máster (18 créditos)

Según el Museo,

“El Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual ofrece un contexto de investigación práctica donde experimentar y desarrollar proyectos así como debatir, cuestionar y reflexionar de forma crítica sobre la relación entre teoría y práctica...Con una consideración amplia y expandida de las prácticas escénicas, el máster propicia la colaboración y auto-organización de los participantes, y propone herramientas para el desarrollo de metodologías y discursos teóricos críticos. Cuestiona, revela y amplifica los modos en que actualmente se genera sentido, a través de una serie de formatos variados como laboratorios, talleres, seminarios o grupos de lectura continuados”

El Máster Universitario en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual es un título oficial organizado por la Universidad Autónoma de Madrid, la

Universidad Complutense de Madrid y el Museo Reina Sofía. Tiene una duración de 60 créditos ECTS impartidos durante un curso académico.

El Máster se organiza en una serie de asignaturas obligatorias y optativas incluidas en tres bloques (Metodología de la investigación en historia del arte contemporáneo y cultura visual; Historia del arte, de la arquitectura y del diseño en el siglo XX; Teorías del arte y de la cultura visual contemporánea), más dos programas de prácticas independientes y un trabajo de fin de Máster. Las enseñanzas del Máster quedan estructuradas en los siguientes cinco módulos:

Módulo I. Iniciación a la investigación. Metodología de la investigación en Historia del Arte y Cultura Visual (5 créditos ECTS)

- Asignatura ofertada: Metodología de la investigación en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual

Módulo II. Historia del arte, de la arquitectura y del diseño en el siglo XX. Asignaturas ofertadas:

- Construir y deconstruir. Arquitecturas contemporáneas, 1950-2000
- Arte, diseño y objetualidad: el diseño industrial
- La escena artística en la España actual
- Arte de las vanguardias históricas
- El arte de la segunda mitad del siglo XX
- Arte y nuevas tecnologías
- Últimas tendencias I: Comportamientos performativos y procesuales en el mundo del arte actual
- Últimas tendencias II. Transformaciones del objeto artístico: del cuadro a la intervención en el espacio

Módulo III. Teorías del arte y de la cultura visual contemporáneos.

Asignaturas ofertadas:

- Corrientes teórico-críticas del arte actual
- Modelos teóricos y debates en torno al género, la identidad y la cultura visual
- Lenguajes de la fotografía contemporánea
- Lenguajes del cine contemporáneo
- Lenguajes del cómic y del diseño gráfico contemporáneo

Módulo IV. Prácticas de gestión y producción cultural y prácticas de crítica (15 ECTS). Asignaturas ofertadas:

- Prácticas de gestión de museos y colecciones de arte contemporáneo
- Prácticas de teoría y crítica de arte

Módulo V. Trabajo de fin de Máster (10 ECTS)

Las Residencias de Investigación pretenden integrar universidad y museo introduciendo el tiempo de investigación en el contexto del museo. Los investigadores se integran durante su estancia en la comunidad del Museo, interactuando con los alumnos de posgrado y doctorado del centro de estudios a través de seminarios.

Las líneas principales de investigación son:

- La dimensión social de la práctica artística contemporánea.
- Los nuevos modos de producción cultural y diseminación del conocimiento en red.

- Las relecturas alternativas de la historia del arte contemporáneo internacional con énfasis en España y Latinoamérica.
- Las investigaciones centradas en los fondos del Centro de Documentación del Museo o que lleven al enriquecimiento del mismo.

Conclusiones

Los centros de arte en general y los museos de arte contemporáneo en particular llevan ya años desarrollando tareas educativas y otras actividades de mediación con el público. Este grupo de actividades ha pasado a ocupar un lugar central en los museos de arte contemporáneo. La colaboración de los museos de arte contemporáneo con los centros educativos se ha focalizado más en los niveles de enseñanza primaria y secundaria, y mucho menos en la etapa de educación superior. Pero en los últimos años, esto está cambiando. El caso del Museo Reina Sofía de Madrid es representativo de este giro de la política educativa de los centros de arte hacia los estudios universitarios. Su apuesta por establecer vínculos de colaboración con el sistema universitario español es intensa e innovadora. No solo se concreta en la oferta de títulos superiores propios, sino en proporcionar títulos oficiales que habilitan para la formación de doctores en una etapa posterior y estancias para investigadores.

Efectivamente, desde la apertura de los museos al público, éstos se han entendido como instituciones de educación no formal. Sin embargo, esta iniciativa del Museo Nacional Reina Sofía de Madrid de impartir enseñanza reglada a nivel superior dentro del centro despliega la idea del museo como lugar de educación formal, más allá de los ya tradicionales vínculos de los museos de arte contemporáneo con la educación pre-universitaria.

Normalmente, los museos suelen establecer colaboraciones pedagógicas con las escuelas y con los centros de enseñanza secundaria. Las relaciones con la universidad suelen ser muy puntuales, como pueden ser la organización de seminarios o jornadas. La creación de un máster oficial por parte del Museo Reina Sofía constituye el único ejemplo de oferta de formación reglada de este tipo por parte de centros de arte contemporáneo en todo el territorio español.

Referencias

Amengual, Irena; Barceló, Mar; Bauzà, Aina; Cifre, Eva; López, Teresa; Mascaró, Sebastià (2010) *Cartografiem-nos. Projecte educatiu per a infantil y primària*, Palma de Mallorca: Es Baluard.

De Arriba, Raúl; Vidagañ, María (2018) “Contemporary Art Resources for Teaching and Learning Economics”. *Journal of Economics and Economic Education Research* N° 19, 2, Londres: Allied Business Academic Publications

Eisner, Elliot (1995) *Educar la visión artística*, Madrid: Paidós.

Huerta, Ricard (2018) “Proyecto La Muerte: Instalaciones artísticas del alumnado de Magisterio de la Universitat de València para el Museo de Ciencias Naturales”. *Revista Matèria-Prima*, 6, 2, Lisboa: Universidade de Lisboa

Kris, Ernest y Kurz, Otto (2007) *La leyenda del artista*, Madrid: Cátedra.

López, Eneritz (2009) *¿Profesionales de la educación en el Museo? Estudio sobre la formación y la profesionalización de los educadores de museos españoles*, Barcelona: Universitat de Barcelona.

Rooney, Robin (2004) “Arts-Based Teaching and Learning”. *Review of the Literature*, Washington, DC: VSA Arts.

Sánchez de Serdio, A y López, Eneritz. (2011) “Políticas educativas en los museos de arte españoles. Los departamentos de educación y acción cultural”. En: *Desacuerdos 6. Sobre arte, políticas y esfera pública en el Estado español*, Barcelona: MACBA.

Vidagañ, María (2019) “Estrategias educativas en los museos de Arte Contemporáneo”. *Dedica. Revista de Educação e Humanidades*, 15, Coimbra: Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico.

Winner, Ellen; Goldstein, Thalia y Vincent-Lancrin, Stéphan (2013) *Art for Art's Sake? The Impact of Arts Education*, Paris: Educational Research and Innovation, OECD.

APÉNDICE: Cuadro 1. Esquema de la oferta educativa del Museo Reina Sofía. Elaboración propia

Escolares y docentes	Talleres infantil	El juego como principio		
	Talleres primaria	Salto al vacío		
		Si fuera un movimiento...		
		Actuar en la sombra		
	Talleres secundaria	Tras la interfaz (Daniel G. Andujar)		
	Visitas (Desarrolladas por voluntarios culturales)	Primaria	Miradas de vanguardia	
			Materia en movimiento	
			Cuerpos e identidades	
		Secundaria Bachillerato	Cuerpos e identidades	
			Modernidad y vanguardia	
La guerra, arte y conflicto				
España: Arte y Sociedad				
Actividades para docentes				
Niños y jóvenes	Niños <12	Historias escondidas		
		Museocinema		
	Jóvenes <18	¿Participamos?		
	Proyecto equipo			
Público general	Visitas individuales			
	Visitas en público			
Proyectos	Equipo			
	Conect@			
	Del hospital al museo			
	Voluntariado			
	Mediación			
Recursos educativos	Guías de visita con niños			
	Guías para visita escolar			
	Itinerarios para adultos			
	Otras publicaciones didácticas			
Accesibilidad	Personas sordas	A propósito de...Luciano Fabro		
	Personas ciegas	Guernica testimonio de una época		
		Museo a mano		
		Surrealismo: Sueño y poesía		
	Discapacidad intelectual	Actuar en la sombra		
		Si fuera un movimiento		
	Proyecto conect@			
Proyecto del hospital al museo				
Másteres y residencias	Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual			
	Máster en Historia del Arte Contemporáneo y Cultura Visual			
	Residencias de investigación			