Educación Artística y Patrimonial a través del contexto contemporáne

Silvia García Ceballos. ceballos@mpc.uva.es

Resumen:
Esta comunicación presenta una línea de estudio enmarcada dentro del campo de la Educación Artística y Patrimonial. Una pequeña muestra de la tesis Doctoral que se está desarrollando sobre el papel que ocupa el Arte contemporáneo como patrimonio del presente, análisis legislativo e implementación de proyectos. Dicha investigación está dirigida por la Dra. Fontal Merillas del Dpto. de Didáctica de la Expresión plástica y del Dr. Olivar Parra del Dpto. de Psicología. Está subvencionada mediante una beca predoctoral concedida por el Ministerio de Economía y Competitividad, vinculada al proyecto "Educación Patrimonial en España: consolidación, evaluación de programas e internacionalización del Observatorio de Educación Patrimonial en España" (Ref. EDU2012-37212), cuya investigadora principal es la Dra. Fontal.
A través de una fase de análisis y recogida de datos se extrajeron las primeras conclusiones que dieron lugar a una de las partes que compone la investigación, el diseño e implementación de un programa educativo cuyo fin es la aproximación del arte contemporáneo a un grupo de personas mayores para su sensibilización con el patrimonio presente.

1. Objetivos o propósitos:

En diversas ocasiones nuestro paso por los espacios de arte contemporáneo quedan indiferentes, con un regusto amargo, una sensación de incomprensión de la experiencia, pero ¿Qué nos esconden las obras de arte? Cada persona observa, experimenta, siente y reflexiona de un modo individualizado, por lo que la interpretación de una imagen se torna inmensa cuando hablamos de posibilidades.

En la actualidad el arte contemporáneo es objeto de estudio desde diferentes perspectivas, y en la línea de investigación que a continuación desarrollamos hemos querido abordarlo como parte del patrimonio presente. Esta comunicación presenta una implementación didáctica en activo basada en los resultados extraídos de un análisis de programas de educación patrimonial con arte contemporáneo.

2. Marco teórico:

En la búsqueda documental que se ha desarrollado como pilar del proyecto experimental que presentamos a continuación, se ha tomado como base principal el Observatorio de Educación Patrimonial en España, fuente clave del estudio, que ha permitido realizar una evaluación previa de los programas existentes sobre los intereses expuestos. Los resultados presentaron un bajo número de programas con

arte contemporáneo dirigidos a las personas mayores en contraposición a los localizados para escolares y jóvenes. Detectando por tanto la necesidad de desarrollar programas que trabajen esa relación como una de las principales conclusiones que se extrajeron. Dentro de este rastreo destacamos diferentes proyectos que abordan algunos de nuestros parámetros de estudio como son el Colectivo punto rojo que trabaja con alumnos de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato desde un enfoque pedagógico. El proyecto VACA, (Vehiculando el Arte Contemporáneo como proceso de Aprendizaje) coordinado por el Centro Huarte en Navarra, programa que del mismo modo trabaja con la comunidad educativa convirtiéndose en colectivos artísticos, que desarrollan experiencias significativas y procesos creativos en torno al arte contemporáneo y la cultura visual en sus aulas. Destacamos también la Relación territorial de Granada y su vega cercana a través del patrimonio arquitectónico contemporáneo, el Taller didáctico "Arte Indígena Contemporáneo en Australia. La Colección Sordello Missana "Historias contadas, y el recurso didáctico Escenario mundial contemporáneo y degradación del medio ambiente Ruta cultural.

En nuestra búsqueda también se han realizado búsquedas en los departamentos educativos de una muestra de los museos españoles de arte moderno y contemporáneo y todos ellos poseen programas para todos los públicos pero quedan dirigidos hacia las colecciones que en sus espacios albergan lo que no completa la sensibilización de una manera afianzada en los públicos. Nuestra finalidad es educar la mente, la mirada, la cultura visual, acercarles al arte contemporáneo y dotarles de las herramientas necesarias para conocerlo y disfrutarlo, para caminar solos, esperar los nuevos retos que nos brinde la contemporaneidad y poder construir vínculos y dialogar con las obras. Demostrar que trabajar la Educación Artística desde el enfoque de la Educación Patrimonial y más concretamente partiendo del patrimonio personal, puede ser una clave de aproximación del arte contemporáneo a las personas mayores.

Estos puntos que hemos ido desglosando, dan lugar a una línea de investigación pionera en España dentro del campo de la Educación patrimonial.

El proceso de documentación ha sido imprescindible para concretar las líneas de actuación y analizar el campo de estudio lo más ampliamente posible, lo que ha derivado en una fase empírica en la que se ha llevado a cabo el diseño e implementación de un programa de Educación Patrimonial con personas mayores que se desarrolla en la Universidad de la Experiencia.

3. Metodología:

En base a la estructura de sensibilización que Fontal establece en 2003 como clave para la didáctica del patrimonio, se hará hincapié en las barreras iniciales que se plantean en el grupo de estudio como lo son la incomprensión del arte contemporáneo, la exclusión de este tipo de muestras artísticas y por consecuente

de los espacios que las contienen, y por último las impresiones estéticas en ocasiones no gratas que les producen.
A través de los diferentes procesos de conocimiento, comprensión, respetar y valorar se trata de resquebrajar estas resistencias o dificultades de partida para lograr la sensibilización y conseguir los objetivos de la cadena: cuidar, disfrutar, trasmitir para tener personas en convivencia con su entorno artístico y el contexto expresivo al que pertenecen. Abrimos la puerta a una forma de disfrute y conocimiento del arte actual, lo que se traduce en el bienestar personal, la adquisición de nuevos conocimientos, el fomento de actitudes críticas y de respeto, la capacidad de opinión y autoconfianza en nuestras reflexiones.

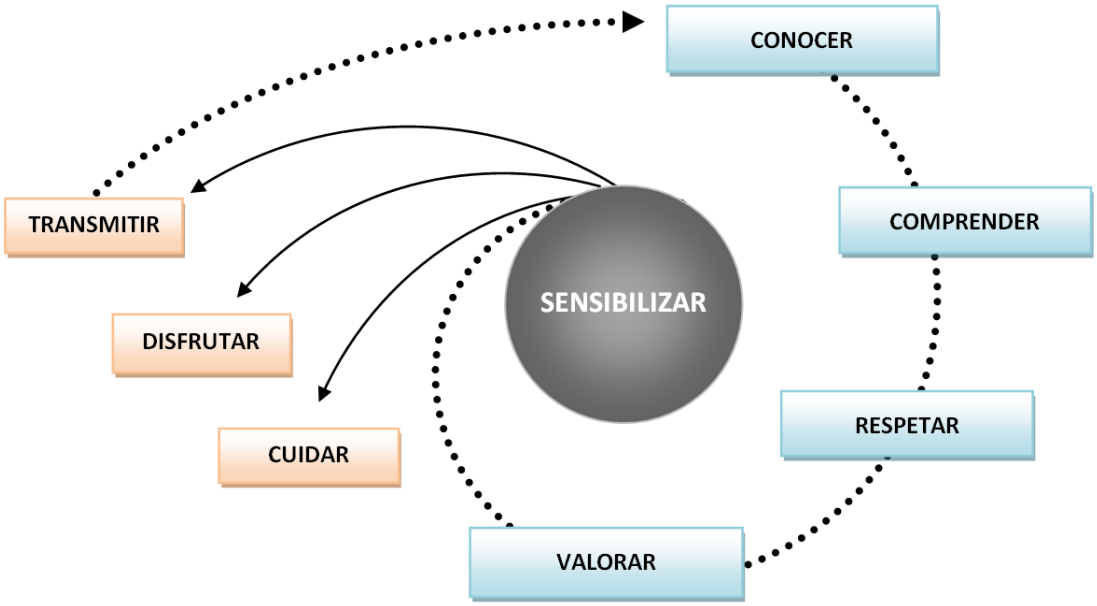

Gráfico 1. Relación de procedimientos en el diseño de sensibilización (Adaptación de Fontal, 2003 p.209)
El proyecto educativo se establece en forma de asignatura en la Universidad de la Experiencia. La muestra participante está integrada por 47 miembros cuyo rango de edad se extiende desde los 55 hasta los 76 años. Por su trayectoria y vivencias, nos permite mostrarles metafóricamente como "contenedor activo" de un patrimonio pasado y presente de gran riqueza
No se pretende únicamente hacerles sentir que el patrimonio les pertenece, sino que en una doble vía, ellos forman parte del patrimonio y por tanto su legado también ha de compartirse y dejar huella como parte del mismo. El alto número de experiencias vividas, favorece la creación de vínculos necesarios en los procesos de apropiación del patrimonio, lo que por consiguiente favorece el esquema de trabajo que estructuramos a través de la sensibilización.

El objetivo general que se establece dentro de la presente investigación es conocer y comprender el Arte Contemporáneo, lo que desglosamos en los diferentes objetivos específicos que definen el estudio:

1. Entender el Arte Contemporáneo como patrimonio presente y establecer los vínculos de propiedad los procesos relacionales y de identización Gómez (2013).
2. Establecer vínculos de unión entre la diversidad patrimonial, el Arte Contemporáneo y las personas.
3. Comprender los espacios museísticos contemporáneos como lugares para el desarrollo de aptitudes artísticas, desarrollo del pensamiento crítico, reflexivo y el fomento de la inclusión social.
4. Utilizar técnicas artísticas en personas mayores para su inclusión social desde el enfoque de la educación patrimonial.
5. Trabajar diversos soportes y TICs como medios de aproximación del arte contemporáneo a las personas mayores.
6. Desarrollar la empatía, la autoestima y la autorrealización como complemento para el bienestar de personas mayores.

El diseño de la investigación es de carácter Cuasiexperimental ya que no existe una asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimentales. El estudio se evalúa a través de un registro cualitativo con el fin de poder concluir el proyecto con unas bases sólidas. Los procesos de análisis se llevan a cabo de forma continua a través de reflexiones por parte de los investigadores y de los participantes. Las intervenciones son en ocasiones registradas mediante grabaciones de vídeo o fotografía previo consentimiento informado, lo que nos facilita la revisión de las acciones y por lo tanto la reflexión continua de las mismas**.**

Se utilizarán como instrumentos de recogida de datos entrevistas y debates con los participantes, registros anecdóticos, anotaciones de campo y diarios, realización de actas de todas las sesiones, y reuniones del grupo de trabajo para que todo cuanto se realice en nuestra intervención pueda ser susceptible de revisión.

Con el objetivo de desarrollar en la práctica un modelo educativo satisfactorio que trate de cubrir a las necesidades detectadas tras el análisis de los datos y la revisión del estado de la cuestión, se desarrolla la implementación a través de los siguientes conceptos y líneas de actuación:

Mediante una metodología de investigación acción (I-A) Bisquerra (2000), se realizarán actividades que nos den lugar a dinámicas posteriores de reflexión y debate buscando el diálogo y el respeto entre el grupo y la diversidad, el fomento de la libertad de expresión, la ruptura de barreras mentales en pos de una mirada abierta y flexible, la capacidad de apreciación y la confianza en uno mismo.

Entre sus fines la (I-A) propone la mejora en el desarrollo de la práctica educacional y social, lo que se adecua a nuestro objetivo de trabajo. Como rasgo destacado posee un carácter participativo, crítico y colaborativo de los usuarios, los que deben generar reflexiones constantes sobre sus prácticas habituales en busca del crecimiento y mejora. Para esto se desarrolla un plan de acción que

pretende comprender e interpretar (indagación) para cambiarlas (acción) y mejorarlas (propósito) mediante sistemas continuos de registro.

FASE	DESCRIPCIÓN	PROCEDIMIENTO	ESTRATEGIA
1ª Fase	Trabajando desde un enfoque se sensibilización a través de nuestro patrimonio personal, se establecen vínculos que permiten unir a las personas con sus objetos, trabajar sobre sus vivencias y entender su expresión a través del arte.	Reflexión Toma de conciencia Empatía Reconceptualización	Relato/narración Acciones creativas Exposición Visionado de reflexión, los procesos creativos ¿qué tienes debajo del sombrero?
2ª Fase	Conocemos el patrimonio contemporáneo a través de la evolución, un recorrido de varias sesiones que nos permite dar pasos en los detonantes que conforman el arte actual. Empatización con los artistas, exposición de obras, diálogo con artistas y educadores.	Reflexión Discusión y debate Comprensión Experimentación	Creación colectiva Exposición Entrevistas con Artistas
3ª Fase	Una vez adquiridos los aprendizajes de aproximación al patrimonio: conocido, comprendido y valorado a los artistas y sus obras, se trabaja la inmersión en los espacios y salas expositivas para debatir, dialogar y sentir las diferencias a las primeras experiencias.	Conocimiento Comprensión Experimentación Transposición	Registro de visitas a Museos (MPH y MUSAC) Metáforas visuales Cinefórum Jackson Pollock

Tabla 1. Fases de implementación

De este modo secuencial, el grupo de participantes reflexiona acerca de los aspectos que se proponen a la vez que nosotros como educadores hacemos una revisión constante de las prácticas y las sesiones.
Se hace imprescindible abordar las siguientes líneas de actuación para el logro de los objetivos con el fin de servir de catalizadores didácticos a través de diferentes perspectivas que permitan la entrada de todos los usuarios participantes en esta experiencia artística.

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales

A través del cruce y triangulación de los datos obtenidos hasta el momento, los indicadores nos clarifican que la muestra ha aumentado el nivel de participación e interés de forma gradual a lo largo de las sesiones.
La prolongación de las reflexiones, y la calidad de los juicios críticos describen una trayectoria ascendente y favorable a lo largo del trabajo realizado.
El conocimiento de nuevas obras y la exposición abierta de lo que les transmiten de forma individual, les permite imaginar lo que el resto propone y con ello aumenta la tolerancia y el respeto a la diversidad de visiones. Son más pausados en los tiempos y se escuchan con mayor interés.
El visionado del primer documental sirvió de punto de inflexión ya que el volumen de discusión y las numerosas referencias y alusiones al contenido visto han sido objeto de reflexión y relación con los nuevos aprendizajes a lo largo de las siguientes sesiones.
A través de las reflexiones y los comentarios anecdóticos que verbalizan en las clases, evidencian el entendimiento de los espacios de arte como un lugar abierto a la mente en el que unos segundos de su tiempo frente a las obras que no les decían nada pueden significar mucho más.

5. Resultados y/o conclusiones

A través de la investigación desarrollada sobre los programas existentes, el bajo número dedicado a grupos no escolares, nos llevó a la principal conclusión, falta de programas educativos que trabajen con arte contemporáneo, lo que ha derivado en la parte experimental.
Los participantes han escogido cursar esta asignatura de forma voluntaria, por lo que el interés en conocer y comprender el arte contemporáneo es latente y se muestran satisfactorios de la experiencia vivida que ahora les permite disfrutar de su contexto artístico.
Por lo que reafirma la clara necesidad de desarrollar y ofertar programas que abran la posibilidad a nuevos colectivos de entender su propio contexto y patrimonio presente.
Hacemos alusión a la temporalización de estas experiencias para las cuales se recomienda un diseño de intervalo temporal prolongado ya que una sensibilización paulatina va a ser más reconfortante y afianzada en la persona.
Hemos detectado también la inexistencia de instrumentos validados de medida que ayuden a demostrar ciertos aspectos de sensibilización y sería un objeto de estudio poder desarrollar determinados ítems y estándares de medida que nos muestren o no la eficacia de una forma sistematizada.

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo:

Aunque aún no se dispone de datos concluyentes este análisis sirve de aporte a la investigación de la educación artística y patrimonial. Existen carencias en este campo de estudio que atiende en su mayoría a la demanda escolar, sin embargo, encontramos a nuestro paso infinidad de posibilidades de trabajo y diversas líneas abiertas, por lo que resulta un campo exploratorio rico por explotar que empieza a emerger desde distintos focos institucionales.

7. Bibliografía

- Aguirre, I. (2008). Nuevas ideas de arte y cultura para nuevas perspectivas en la difusión del patrimonio. En AGUIRRE, I., FONTAL, O., DARRÁS, B. y RICKENMANN, R. El acceso al patrimonio cultural. Retos y debates. Pamplona: Cátedra Jorge Oteiza y Universidad Pública de Navarra.
- Bisquerra, R. (2004). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid: La Muralla, S.A.
- Calbó, M., Juanola, R. y Vallès, J. (2011). Visiones Interdisciplinarias en educación del patrimonio. Girona: Documenta Universitaria.
- Aguirre, I. (2008). Nuevas ideas de arte y cultura para nuevas perspectivas en la difusión del patrimonio. En AGUIRRE, I., FONTAL, O., DARRÁS, B. y RICKENMANN, R. El acceso al patrimonio cultural. Retos y debates. Pamplona: Cátedra Jorge Oteiza y Universidad Pública de Navarra.
- De Diego, N., San Millán, B. y Vidador, M. (coords.) (2008). Patrimonio y Sociedad. Aprendiendo con arte. Pamplona: Cederna-Garalur.
- Fontal O. (2003). La Educación Patrimonial: definición de un modelo integral y diseño de sensibilización. (Tesis doctoral inédita). Departamento de Ciencias de la Educación. Universidad de Oviedo.
- Fontal, O. (2007). ¿Se están generando nuevas identidades? Del museo contenedor al museo patrimonial. Calaf, R; Fontal, O; Vallés, R. E. Museos de Arte y Educación. Construir patrimonios desde la diversidad. Gijón: Trea. 27-52.
- Fontal, O. (2012). Patrimonio y educación: una relación por consolidar. Aula de innovación educativa, 208, 10-13.
- Fontal, O. (2013). (coord.). La educación patrimonial: del patrimonio a las personas. Gijón: TREA.
- Gómez Redondo, C. (2012). Identización: la construcción discursiva del individuo. Arte, Individuo y Sociedad, 24 (1), 21-37.

- Martín Cáceres, M., Cuenca J. M. (2011). La enseñanza y el aprendizaje del patrimonio en los museos: la perspectiva de los gestores. País Vasco: Universidad del País Vasco.
- Vallés. J y Pérez, S. (2012). ¡Oye, el patrimonio es nuestro!. Aula de innovación educativa, 208, 14-17.