

Educación, arte, sociedad y empleabilidad desde una mirada interdisciplinar de los cursos-talleres de proyectos expositivos celebrados en la universidad de Málaga y la universidad de Almería

Josefa Cano García
Universidad de Málaga

Palabras clave: Arte, Comisariado, Creación, Educación, Empleabilidad, Museología, Museografía, Proyectos Expositivos, Sociedad.

Objetivos de la comunicación: En la actualidad los Museos e Instituciones Culturales establecen una predominante salida profesional para los graduados de cualquier disciplina. A su habitual papel de centros con capacidades educativas, los museos han adquirido en los últimos tiempos, un nuevo rol como habituales centros de ocio y disfrute.

Además, existe un progresivo deseo por parte de las administraciones públicas y organismos privados, en dotar de profesionales cualificados a estas instituciones, bien con figuras como la de Conservador y Ayudantes de Museos o con contratos externos para cumplimentar sus diferentes servicios (comisarios, diseñadores de exposiciones, coordinadores, diseñadores gráficos, fotógrafos, educadores...)

Enseñar implica la apertura a la regeneración de los recursos empleados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la introspección sobre práctica docente. Acorde con esta idea, nos resulta de interés indagar, como recurso didáctico, la ejecución de un proyecto de exposición, desde la realización de la obra, el comisariado, el discurso expositivo, el montaje, el transporte, el seguro, el diseño gráfico, la comunicación, la presentación a los medios, la inauguración hasta la clausura.

Una exposición se fundamenta como una modalidad de comunicación estética que ensalza diversas partes del trabajo planificado previos a la ejecución de su montaje. Este proceso secuenciado consiste en una evolución resolutive. Es aquí donde localizamos la facultad de suscitar una tarea reflexiva en correspondencia con las propuestas didácticas citadas. Se considera apropiado para el progreso del alumno el recurso del taller, la realización tanto de su propia obra como la exposición de ésta,

estrategia de competencia básica “aprender a aprender”, que supone disponer de habilidades para iniciarse en el aprendizaje y ser capaz de continuar aprendiendo, integrando pensamiento y acción.

Siguiendo esta línea, corresponde investigar el tipo de aprendizaje que organiza el diseño de las exposiciones y la posibilidad de arraigarse a las tareas del aula dentro de la universidad. Convirtiéndose en una herramienta de estímulo por y para aprender, proporcionando continuos desafíos a los alumnos y produciendo condiciones en las que competencias y contenidos a aprender se transforman en conocimientos imprescindibles y representativos para su empleabilidad.

Introducción

El plan de Estudios para la Enseñanza de la Educación Superior propone el reconocimiento del trabajo del alumno y la posibilidad de que el mismo sea fácilmente identificable en cuanto a nivel, calidad y formación. El aprendizaje universitario prioriza así “la figura del alumno/a, los valores éticos, el trabajo en equipo y la movilidad, además de reducir las horas de clase e introducir el tiempo dedicado al trabajo personal en el cómputo de créditos” (Gimeno-Sacristan, 2009).

Este posicionamiento ha sido adoptado en la docencia de la asignatura optativa Proyectos Expositivos dentro de la licenciatura de Bellas Artes en la Universidad de Málaga (curso 2010-11; 2011-12); el Curso-Taller de Proyectos Expositivos: comisariado, museografía, exposiciones y experimentación (3ª edición) inserto en los curso de especialización de Enseñanzas Propias del Vicerrectorado de Coordinación Universitaria de la Universidad de Málaga y por último, el Taller de proyectos expositivos: comisariado, museología, exposiciones y experimentación. Dpto. Geografía, Historia y Humanidades. Incluidos en el Centro de Formación Continua de la Universidad de Almería (2º edición).

Teniendo como objetivo principal introducir al estudiante en el mundo de la museología y museografía, haciendo hincapié en los perfiles profesionales implicados en los Proyectos Expositivos, dado su potencial de empleabilidad y atractivos turísticos patrimoniales. Experimentando a su vez, el análisis y desarrollo de una exposición temporal ideada por ellos donde teoría y práctica se desarrollan simultáneamente.

Enfoque Pedagógico:

Se apuesta por un enfoque formativo alejado de las pedagogías prescriptivas que presta más atención a los contenidos que al propio sujeto, entendiendo el educando

“no desde una entidad abstracta, sino desde la realidad de un individuo con determinadas características y cualidades concretas como ser social y biológico, capaz de ejercer funciones reflexiva” (Barnett, 2001, 64).

Hacia especial hincapié en la importancia del concepto de experiencia como proceso de adquisición de conocimiento. Siguiendo a Dewey, entendemos que “el objeto del conocimiento es tal (...) en la medida en que forme parte de la experiencia del sujeto cognoscente” (Ídem). Por ello se plantea un proceso educativo que se enreda con la experiencia personal del alumno, ofreciendo al educando contenidos disciplinares vinculados con sus inquietudes, generando soluciones a las problemáticas que emergían.

Los nuevos conceptos educativos vinculados a las corrientes cognitivas y a los enfoques constructivistas, a partir de los aportes de autores como Piaget, Vigotsky, Dewey y Ausubel, postulan que el sujeto es un constructor activo de sus estructuras de conocimiento, y esa construcción del saber se produce en un proceso de interacción entre el sujeto y el medio. En este marco, el docente se concibe como un facilitador y creador de contextos de aprendizaje, un guía que apoya al alumno en el proceso de toma de decisiones y de acceso a la información, diagnostica problemas, incentivando y valorando sus esfuerzos personales.

Estas nociones favorecen el desarrollo del pensamiento crítico de los estudiantes como entrada al saber. El logro de este tipo de pensamiento se va obteniendo mediante la estimulación, a través de un recorrido por un tema/problema que favorece el análisis, la interpretación, la crítica de ideas y situaciones, para fomentar la posibilidad de que el alumno adopte perspectivas, puntos de vista propios y establezca conexiones que cuestiona la idea de una versión única de la realidad.

Contenidos desarrollados por los cursos-talleres en la práctica habitual

Las exposiciones temporales se caracterizan por su gran capacidad de “hacer visible” a una institución, una idea, un nombre o cualquier proyecto que pueda ser mostrado a la colectividad. A lo largo de su historia se registran varios modelos de correlación social que han dado lugar a las ferias, “show rooms”, stands, exposiciones universales, acontecimientos multitudinarios, configurando eventos culturales predominantes y transmisores de conocimientos algunas veces técnicos y otras teóricos.

En la última década, este tipo de expresión cultural ha aumentado en los distintos ámbitos estéticos e institucionales (museología, museografía, artes visuales, diseño...) a la par que ha prosperado su configuración y valoración de su imagen a través de

todos los medios de comunicación y sobre todo las redes sociales. Las exposiciones se han transformado en un fenómeno sociocultural de gran diversidad, con un avance tanto de carácter conceptual como técnico y para ello hay que tener en cuenta:

- Concepto y tipologías de exposición.
- El proyecto de exposición temporal
- La organización y gestión. La coordinación técnica
- La contratación de servicios. El seguro y el transporte. Peticiones por parte de la Identidad receptora o prestadora
- El montaje y la instalación de obras en exposiciones temporales. Museografía
- La conservación preventiva en la exposición de obras de arte. Medidas de seguridad y mantenimiento en la sala
- Comunicación y difusión en exposiciones temporales.

Competencias profesionales

La configuración del equipo de trabajo de la exposición viene definida, por el tipo de ésta y por la naturaleza de la institución en la que va a ser acogida la muestra. En el campo de la educación y dentro de las expectativas críticas que se inclinan a flexibilizar las políticas de los museos, las exposiciones han ofrecido en la última década y cada vez más, la ocasión de contemplar la obra y el espacio expositivo como espacio de conversación y discusión, favoreciendo la relación con el público, y en definitiva con la sociedad por explorarlos.

El discurso expositivo es una reflexión sobre el trabajo de un artista, un grupo de artistas, un movimiento, o simplemente la muestra de los fondos propios de la colección, que por motivos técnicos y/o de conservación, no pueden exponerse de modo continuado en las salas de las exposiciones permanentes. Es una introspección sobre la apreciación, la captación, la observación, la atención, la contemplación, el misticismo... y es también una competencia social, porque es el visitante quien tiene la última palabra y es para él todo el esfuerzo realizado.

El comisario

Es el ideólogo: el responsable de forjar el discurso expositivo y seleccionar los bienes culturales necesarios para desarrollar el discurso expositivo. Que se define con absoluta claridad, cuál ha de ser el mensaje a transmitir, dirigiéndose al público en general. Una exposición es un medio de comunicación y de exteriorización que une investigación, creación y empleabilidad.

Las funciones del comisario y la tarea misma de planificar una exposición

suponen un proceso intencional que involucra una serie de instancias afines a las nociones constructivistas, como el descubrimiento, la apropiación y producción del saber. Las características de las obras seleccionadas, el manejo de los condicionantes arquitectónicos, los aspectos lumínicos, los soportes informativos, videos, textos, carteles o paneles introductorios -que también contribuyen a contextualizar al conjunto de objetos materiales-, son partes constituyentes de la atmósfera expositiva.

El comisario es el responsable científico de la exposición y el coordinador es el responsable en la parte técnica. Dos figuras fundamental en todo el desarrollo expositivo.

El coordinador

Es responsable de todas las gestiones necesarias para que el proyecto llegue a un óptimo fin, su tarea se centra en la supervisión de cada uno de los movimientos que se creen en torno a la exposición. Debe controlar todo el engranaje para asegurar de forma eficaz el éxito del resultado, actuando también de interlocutor, cualquier comunicación debe tener vía a través de él. Al mismo tiempo, es la voz e imagen del museo, actuando siempre como parte de él, informando a los directivos.

El diseñador de montaje

Se encarga de la elaboración del proyecto técnico de diseño expositivo, el cual incluirá la ubicación de las piezas teniendo en cuenta la estética, parámetros de conservación, exigencias de los prestadores y la didáctica. Trabaja en colaboración con el comisario y el coordinador.

Diseñará igualmente las vitrinas, soportes u otro material complementario que se requiera, Elabora los planos y el pliego de montaje con los requisitos técnicos y materiales para la posterior contratación de la empresa que se encargará de hacerlo físico. Se encarga también del diseño de la gráfica, manteniendo coherencia con el catálogo, para crear una sola imagen de difusión.

El correo

Su labor primordial de este profesional es actuar en representación de la institución prestadora de una o varias obras de arte para la exposición, asegurándose del óptimo transporte, manipulación y ubicación final en el contexto expositivo. Su presencia también se requiere en el desmontaje. Igualmente la implicación del correo puede variar en función del protocolo de cada institución o del tipo de obra que se esté prestando.

El registro

La misión del registro consiste en organizar y coordinar, desde el punto de vista técnico, práctico y administrativo, todo movimiento de la obra de arte implicada en la exposición que estemos organizando. Sus competencias pueden variar en función de la institución, pero fundamentalmente se encargan de coordinar el transporte junto al coordinador y a la empresa de transporte contratado, siempre siguiendo los requisitos exigidos por los prestadores en cuanto a embalaje, rutas de transporte, movimientos internos, etc. Coordina también el calendario de los correos. Levanta acta del ingreso de cada una de las obras prestadas en la exposición, así como las condiciones de embalaje a su llegada y también su salida.

El restaurador

Debe de estar informado lo antes que sea posible acerca de las obras que van a integrar la exposición, así como de sus condiciones técnicas. De esta forma, puede analizar sus requisitos y aconsejar al diseñador del montaje y al coordinador de cara a sus ubicaciones y necesidades en el montaje.

Su cometido es la elaboración de los informes de llegada de todas las obras de la exposición. Si el registro levantaba acta de entrada y tomaba nota de sus condiciones de embalaje durante el transporte, el restaurador analiza cada uno de los bienes para dejar registrado su estado de conservación en ese momento. También se encargaría de la limpieza y mantenimiento de las obras durante la exposición.

La comunicación

La actividad que se desarrolla en el área de difusión y comunicación se orienta hacia el objetivo último de acercar el museo a la sociedad. Se incluyen, por tanto, todas las estrategias que permitan el logro de los objetivos de comunicación, contemplación y educación encomendados a la exposición: divulgar la exposición.

Un ejemplo de exposición como dispositivo de acción cultural

Trabajar en los contenidos de las exposiciones ha sido y es una praxis habitual en algunos departamentos de educación, no podemos ignorar la exposición como dispositivo pedagógico relacional que incorpora la regulación continua de los aprendizajes sigue siendo un campo por desarrollar para los educadores. Desde experiencias cercanas, aspiramos a considerar las posibilidades y los modos de cooperar con los comisarios y los artistas en un ámbito acotado a los educadores. *Los educadores debemos tomar conciencia de la importancia social de nuestro trabajo e intelectualizar nuestra profesión.* (Giroux, 1998 p. 75). El trasladar la teoría a la

práctica, que la práctica pueda ser pensada y comunicada, o ensayar nuevas maneras que rompan estas categorías, son algunas cuestiones que nos atañen directamente a los trabajadores de la educación en museos.

Los alumnos del *I Curso - Taller de Proyectos Expositivos: Comisariado, Museografía, Exposiciones y Experimentación* presentan la exposición **donde todo EN-CAJA**, una exposición sobre los deseos. En la sala Trincharte de la Facultad de Bellas Artes de Málaga.

La exposición muestra las obras creadas por un grupo multidisciplinar compuesto por cerca de cincuenta personas interesadas en la Museología, procedentes de diversas disciplinas, desde Bellas Artes, Historia del Arte, Arquitectura, Comunicación, Publicidad o Turismo, hasta Económicas, Biblioteconomía y Derecho. Cada uno, a través de la materialización de su deseo, provocará al visitante distintas reflexiones sobre el contenido y su forma.

La muestra está formada por una cincuentena de obras singulares, cada una proveniente de la individual concepción creativa de los participantes, realizadas en el espacio temporal y material del propio taller, y ofrecen el denominador común de lo aprendido y aprehendido en el desarrollo de dicha actividad formativa. Su mirada hace posible apreciar un discurso homogéneo que ampara y da razón de ser a la totalidad de las individuales piezas que se exponen: los sueños, los anhelos, los deseos... con los que cada cual experimentó.

Esa relación de comunión de cada obra con el todo general está presidida por la expresión particular de un deseo que a todos abarca: la necesaria puesta en valor de la capacidad de ensoñación, de tener sueños que para cual supongan la referencia anticipada de esa realidad a alcanzar, que cada "artista" pretende plasmar en el contenido de una caja redonda transparente, a través de materiales triviales (plumas, globos, cuentas, fieltro, pegatinas, lentejuelas, chinchetas...)

El contenido de cada caja es, por tanto, una metáfora de sus sueños, como si de un juguete se tratara, en una realidad diaria. Es, por tanto, un conjunto variado y diverso, que resalta las individualidades y algunas visiones comunes de un colectivo tan heterogéneo.

Metodología de la exposición: *donde todo en-caja*

Los estudiantes lo primero que hacen es crear una obra y luego indagan, investigan y seleccionan la información de distintas fuentes; establecen vínculos entre lo que descubren observando su pieza y relacionan sus conocimientos conceptuales y experienciales; desarrollando la capacidad para aprender de forma crítica y autocrítica. Evolucionando hacia la aplicación de los conocimientos de cada temática a los intereses comunes de forma profesional. Organizándose, planificando, solucionando, gestionando tanto la información como el tiempo, resolviendo las siguientes cuestiones:

El proyecto

Tipo y modo de la exposición (clasificación). El proyecto y su desarrollo. ¿El título describe el tipo de exposición?. Los objetivos de la exposición están claros: ¿Qué se quiere conseguir? ¿Cómo? ¿Qué has entendido tu?

El espacio

¿Condiciona? ¿Es el adecuado? ¿Cómo es la organización espacial? Representación y escenificación. La secuencias, el énfasis, la circulación del recorrido. ¿Todos los visitantes realizan el mismo? ¿Qué obra es la que más tiempo están mirando? ¿El público pasa más tiempo en la primera sala que en las demás? ¿Por dónde entra el visitante a la exposición por la derecha o por la izquierda? La dimensión humana en la organización espacial, ¿A qué tipo de público se dirige la exposición? ¿Existen impedimentos físicos para acceder a la exposición? ¿Existen barreras dentro del espacio de la expo? ¿Se tiene en cuenta las necesidades e intereses de los visitantes con distintos niveles culturales? ¿Hay muchos objetos en la colección que son demasiado grandes o pequeños para que puedan ser apreciados por el público con deficiencias visuales? ¿Hay objetos en la colección que se pueden tocar? ¿Cómo es la colocación de los objetos? ¿Los objetos bidimensionales y tridimensionales son tratados del mismo modo? ¿Los objetos colocados junto a las paredes suelen recibir más atención que los situados en el centro?... ¿Es accesible?

Materiales

Con qué materiales contará la exposición: Paneles, vitrinas, pedestales, plataformas, soportes, elementos de sujeción, ¿Dividen los espacios correctamente? ¿Tienen textos? Los soportes están escondidos, ayuda a preservar las vibraciones, las agarraderas son muy visibles...

Iluminación

La elección de las fuentes de luz es acertada: ¿El visitante se produce sombra sobre la obra? La ubicación es correcta dentro de la sala. Está perfectamente integrada en el entorno arquitectónico, ¿Qué tipos de lámparas observas?: incandescentes, fluorescentes, vapor de mercurio, vapor de sodio, fibra óptica, LED...

Seguridad

Respecto a la seguridad: Existe detectores periféricos, volumétricos y puntuales de áreas concretas. Consideras algún peligro subsanable Se encuentran instalados de sistemas de seguridad: en vitrinas, barreras, catenarias.

Diseño gráfico

Respecto a los textos: ¿es el contenido del texto y su lenguaje completamente legible a todos los públicos? ¿las cartelas son del tamaño, color, tipografía, contraste adecuados y su localización visualmente correcta? Qué elementos de diseño gráfico existen en la exposición: Entrada, folleto de mano, catálogo, hojas de sala, cartelas, vinilos, banderolas, señalética... ¿Cómo son? ¿Legibilidad y visibilidad? ¿Son bilingües? ¿Qué campaña de publicidad tienen para atraer al público? ¿Están los créditos de la exposición a la vista? ¿Quién es el equipo de diseño?

Comunicación

¿La exposición comunica al público el contenido de los saberes de su colección, el mensaje de sus intenciones es evidente? ¿Lo realiza de manera eficiente a visitantes con distintos niveles de aprendizaje? ¿es de carácter didáctico? ¿Sociocultural? Lo han tenido en cuenta con algún elemento . Utiliza medios tecnológicos ¿Apoyan el discurso? ¿nos aclara? ¿es rentable? ¿Son todos los elementos de la exposición accesibles: módulos interactivos, audiovisuales, maquetas, dioramas. . .?

Conclusiones

La creación, el desarrollo y el montaje de una exposición radica en una actividad bastante amplia y ordenada que comprende la realización de varios ejercicios interrelacionados, incentivando la comprobación continua de la planificación y solucionando los problemas derivados. De esta forma, los alumnos desarrollan la capacidad de reflexión analítica y autocrítica sobre los propios proyectos artísticos y la contextualización del trabajo en relación a las últimas tendencias de la práctica actual. Se trata de motivar al estudiante a producir y relacionar ideas dentro del proceso

creativo. El alumno adopta el papel de comisario de la exposición dirigiendo y gestionando el proyecto cultural desde su inicio hasta la exhibición, difusión y comunicación.

Se abordan los problemas planteados, en función de las necesidades y las posibilidades del proyecto, reflexionando sobre el lugar y el espacio como elemento condicionante, definidor de la exposición y del tipo de visitante. Se necesita iniciativa, ingenio, creatividad y aceptación al riesgo; necesitamos nuevas pedagogías universitarias que verdaderamente motiven nuestro modo de aproximarnos al conocimiento y que generen experiencias de aprendizaje únicas.

donde todo EN - CAJA <https://www.facebook.com/dondetodoEnCaja?ref=hl>

Referencias Bibliográficas:

ALONSO, L. Y GARCÍA, I. *Diseño de exposiciones: Concepto, instalación y montaje*. Alianza Forma. Madrid. 2010

ALONSO FERNÁNDEZ, L. *Museología y museografía*. Ediciones del Serbal. Barcelona. 2001

ANDER, E.: *El taller: una alternativa de renovación pedagógica*. Editorial Magisterio del Río de la Plata. Buenos Aires, 1991

BARNETT, R.: *Los límites de la competencia. El conocimiento, la educación superior y la sociedad*. Gedisa. Barcelona. 2001

BELCHER, M.: *Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo*. Trea. Gijón. 1994

DARLING- HAMMOND, I.: *El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos*. Ariel. Barcelona, 2001

GIRAOUX, H. A. MCLAREN, P. *Sociedad, Cultura y Educación*. Miño y Dávila Editores. Buenos Aires, 1998

HERNANDEZ, F.: *Planteamientos teóricos de la museología*. Trea. Gijón. 2006

LORENTE, J.P.: *Los museos de arte contemporáneo. Noción y desarrollo histórico*. Trea. Gijón. 2008

MARTINA GIL, T. SANTACANA MESTRE, J.: *La cultura museística en tiempos difíciles*. Trea. Gijón. 2013

RICO, J.C.: *La exposición comercial. Tiendas y escaparatismo, stands, ferias, grandes almacenes y superficies*. Trea. Gijón. 2005

RICO, J.C.: *Montaje de exposiciones: museos, arquitectura y arte*. Silex. Madrid. 1996

VALDÉS SAGUÉS, M.C. *La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público*. Trea. Gijón. 1999

VVAA.: *Patrimonio cultural y medios de comunicación*. PH cuadernos 21. Junta de Andalucía. Sevilla. 2007

VYGOTSKY, L. *Psicología del Arte*. Paidós Ibérica. Barcelona 2006.