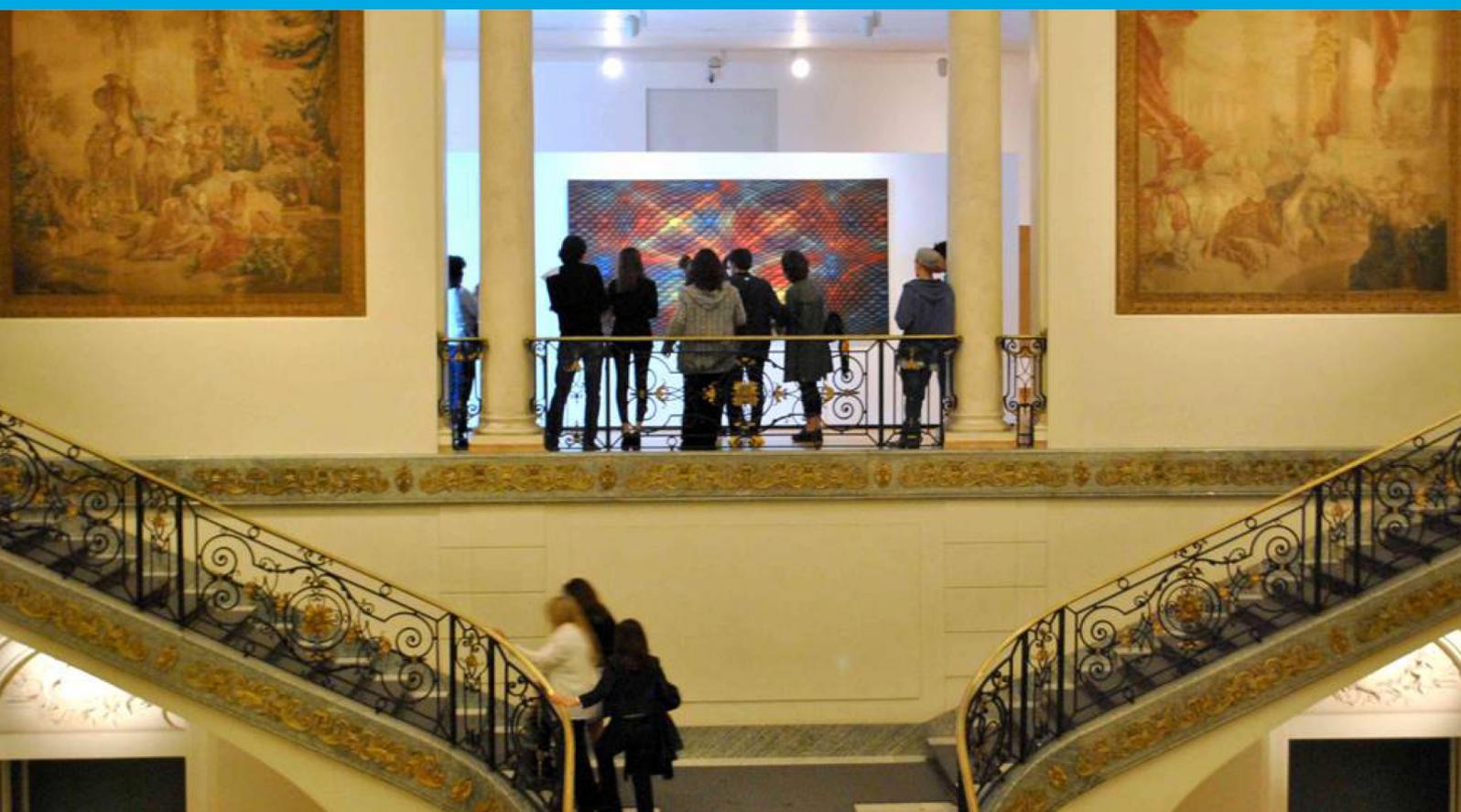

ESCUELA, MUSEOS Y ARTE: MIRADA(S)

Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Bienestar Educativo
Subdirección de Participación, Derechos y Comunidad
Equipo del Programa Escuela Comunidad

Córdoba, Año 2024.

INDICE

I.	INTRODUCCIÓN.....	PÁG. 3
II.	INICIANDO EL RECORRIDO.....	PÁG. 4
III.	ESCUELA, MUSEOS Y ARTE.....	PÁG. 8
IV.	UN ITINERARIO PROPIO EN LA ESCUELA.....	PAG. 9
V.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LECTURAS RECOMENDADAS.....	PÁG. 19

ESCUELA, MUSEOS Y ARTE: MIRADA(S)

“Me enseñó a ver con los ojos cerrados, ver hacia adentro y a través del muro”.
Octavio Paz

I. INTRODUCCIÓN

¹El arte puede ser trabajado en la escuela para ofrecer múltiples horizontes culturales a estudiantes y sus familias como otras posibilidades de percepción, observación y expresión. Estas capacidades configuran una mirada anclada en el tiempo y espacio social. Se trata de una construcción cultural que se produce a partir aprendizajes, experiencias y necesidades.

La propuesta *Escuela, museos y arte: mirada(s)* busca comprender y trabajar los espacios de arte como una experiencia educativa que sale del marco escolar. Toda experiencia estética es, también, conocimiento que nos atraviesa, que toma el cuerpo.

“Me recordó que en la distancia que va de algo que te parece lindo a algo que te cautiva se juega todo en el arte, y que las variables que modifican esa percepción pueden y suelen ser las más nimias. Apenas verlo, empecé a sentir esa agitación que algunos describen como un aleteo de mariposas pero que a mí se me presenta de forma bastante menos poética. Cada vez que me atrae seriamente una pintura, el mismo papelón” (M. Gainza. El nervio óptico, 2014)

¹Este documento constituye una reformulación del texto titulado “Arte interactivo: ayudar a mirar”. Fue escrito por Virginia Bettini, Analía Mayorga, Liliana Menéndez, Ana Valliori y publicado en el año 2010 en el marco del Programa Escuela, Familia, Comunidad. Este material revisado condensa los aspectos más importantes de la versión original y tiene como propósito ofrecer una breve exposición acerca de la perspectiva del Programa.

II. INICIANDO EL RECORRIDO

Recorrer los espacios públicos es un derecho de todos y todas, es una de las maneras de construir ciudadanía apropiándose de bienes de la cultura y disfrutando de los mismos.

Estudiantes, docentes, y familias se acercan a las muestras de arte de la ciudad, recorriendo un camino, abriendo la mirada a nuevos espacios, lugares, a artistas y sus obras. Al compartir estas nuevas experiencias, aprendemos de los/las estudiantes, de su asombro al recorrer los amplios espacios, subir imponentes escaleras, resbalar en los pisos brillantes, transitar por patios coloniales, pero también al quedarse tomados por los pequeños detalles que descubren.

Vista interior del Museo Superior de Bellas Artes "Evita". Palacio Ferreyra

Detalles edilicios del Museo Superior de Bellas Artes "Evita". Palacio Ferreyra

Vista interior del Museo Municipal de Bellas Artes Dr. Genaro Pérez.
Casa de la familia de Félix Garzón, construida a principios del Siglo XX.

Centro Cultural España Córdoba

La propuesta se articula en torno a un interrogante del cual pueden derivar otros: cuando un niño se hace adulto, ¿Qué recuerda de aquello que miró cuando era pequeño?

¿Será el fervor de los colores en **Las colchas** (Obra de Fernando Fader, 1919)?, ¿Será un espacio de luz, colores antes nunca vistos, una sombra reflejada en los adoquines de una plaza, los aterciopelados duraznos de una quinta en **Verano** (Obra de Ricardo López Cabrera)²?

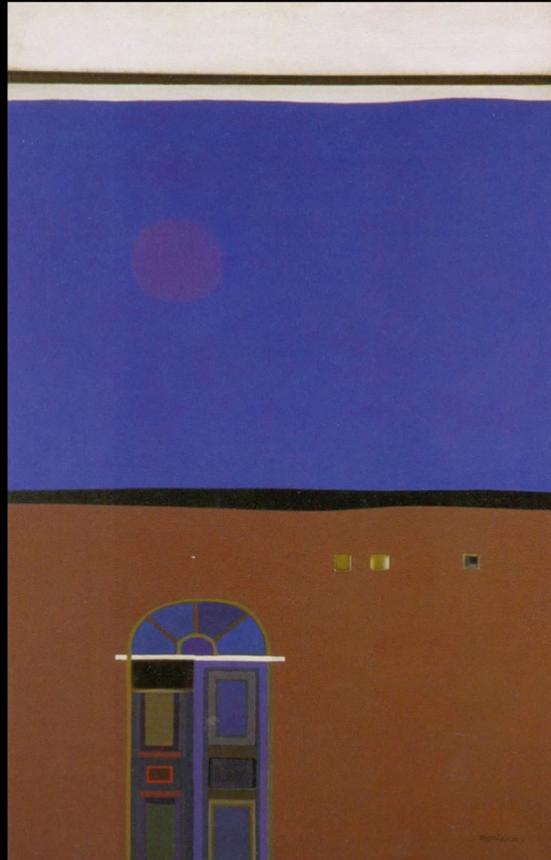
²Las obras mencionadas pertenecen a la colección permanente del Museo Superior de Bellas Artes "Evita". Palacio Ferreyra.

¿Quizás recuerde los suecos de *La campesina italiana* (Obra de Lino E. Spilimbergo, 1928) que se desdibujan en la arena cercana de un río, las hendiduras en el lienzo de *El misterio de una puerta* (Obra de Antonio Monteiro, 1967) o los monstruos y dragones que imaginaron detrás de ella?

La campesina italiana. Lino E Spilimbergo - 1928

El misterio de una puerta. Antonio Monteiro - 1967

Mirar, cerrar los ojos y recordar

¿Qué cosas quedarán grabadas en su memoria?
Cuando nos preguntamos por el recuerdo, estamos hablando de la construcción de la memoria del niño/a, o del joven, en la experiencia de crecer.

III. ESCUELA, MUSEOS Y ARTE

Cuando la escuela sale a buscar socios en la tarea de educar, se enriquece y se abre a otros discursos diferentes. Sabemos que la experiencia estética es una experiencia de conocimiento que nos atraviesa a todos y a cada uno. La mirada es una construcción cultural.

Mirar las cosas de manera diferente, transformar una mirada esquemática en una mirada creativa. Mirar en sus diversas acepciones es: considerar, pensar, reflexionar, estimar, juzgar, apreciar, cuidar, atender, proteger, velar y amparar. Mirar una producción artística es mirada de mirada, es mirar la mirada del otro.

Las explicaciones, los análisis, las interpretaciones no son sino encuadres o lentes que ayudan al espectador a enfocar su atención más nítidamente sobre la obra (Berger 1998. p. 170).

El arte es liberador; el arte ofrece modos creativos y singulares de mirar el mundo, ofrece un lugar genuino con conocimientos distintos y posibilita el acceso a un mundo diferente del que circula habitualmente por las escuelas.

No puedo decirte qué hace el arte y cómo lo hace, pero sé que a menudo el arte ha juzgado a los jueces, vengado a los inocentes, y enseñado al futuro los sufrimientos del pasado para que nunca se olviden... El arte cuando opera de este modo, se vuelve un espacio de encuentro de lo invisible, lo irreductible, lo imperecedero, el valor y el honor. (Berger 1991. p. 19.)

IV. UN ITINERARIO PROPIO EN LA ESCUELA

En este apartado compartimos algunos momentos y actividades que -junto a otras que ustedes conozcan, recuperen o inventen- puedan contribuir al trazado de un itinerario posible, para que el proceso de enseñanza – aprendizaje sea enriquecedor y permita a los/las estudiantes tener nuevas experiencias.

El trabajo se puede pensar en tres etapas o instancias: **ANTES**, **DURANTE** y **DESPUÉS** de la visita al museo o a la sala de exposiciones.

A) ANTES DE LA VISITA AL MUSEO O SALA DE EXPOSICIONES

¿Porqué y para qué prepararse previamente?, Aprovechar el tiempo lo mejor posible, haciendo foco en los intereses de los/las estudiantes, creando un clima especial de curiosidad, intercambiando preguntas y miradas, trabajando articuladamente con otros/as docentes es un buen inicio que permitirá que la visita al museo sea sumamente significativo. Compartimos algunas consideraciones que pueden ser tenidas en cuenta en esta etapa previa:

- Información acerca de la oferta de muestras que puedan resultar de interés.
- Seleccionar la muestra, el artista o las obras a visitar.
- Seleccionar, del conjunto, las obras con las que se trabajará en particular.
- Identificar el movimiento artístico en el que se inscriben las obras y los artistas.
- Conocer las biografías de los artistas.
- Recuperar el contexto histórico de obras y artistas.
- Docentes y estudiantes se preparan para la visita con las láminas, las guías de análisis y los conocimientos que le dan forma y sentido a su investigación.

Algunas consideraciones a tener presente pueden ser,

- El informarse sobre el origen de los museos de arte, su historia, su función, su evolución como predio y como institución, su acervo.
- Los tipos de museos de nuestra ciudad/localidad, de Argentina y del mundo.
- Hacer hincapié especialmente en la función social y pública que poseen,
- ¿Qué aprendizajes se operan en el museo?

- ¿Qué recursos comunicacionales implementa?
- ¿Cómo se organizan los servicios pedagógicos de los museos?
- ¿Cuáles son las condiciones interinstitucionales para que este recorrido sea una experiencia valiosa?

Resultará enriquecedor el encuentro con artistas y/ o curadores, como así también, los/las responsables del museo o centro cultural elegido para que cuenten sus experiencias y vivencias.

Se establece contacto con el museo y con las personas que trabajan como guías para procurar información sobre los horarios de las visitas.

Estos encuentros, también, tienen como objetivo comunicar las características del grupo escolar y facilitar el trabajo previo que se realiza con docentes y niños, para que las/los guías estén informados y puedan retomarlo en las visitas.

¿CÓMO SE ELABORAN LAS GUÍAS DE ANÁLISIS Y DE ACERCAMIENTO A LA OBRA DE ARTE?

Personas, personajes, historias, denuncias, recuerdos, paisajes, hechos históricos; sensaciones de frío, calor, miedo, alegría, tristeza, enojo; son algunas de las cosas con las que nos podemos encontrar en un museo de arte. El artista nos muestra cómo ve las cosas y cómo mira la realidad. Así, contemplar un cuadro es intentar recrear todo lo que el pintor puso en él, tanto los aspectos técnicos como las sensaciones, los recuerdos y las emociones que nos produce. Observar una obra de arte puede despertar nuestra imaginación y, a la vez, permitirnos aprender más sobre nosotros mismos, otras personas, lugares e ideas. El museo de arte es un espacio para producir encuentros: entre nosotros y la obra de los artistas, entre nuestro propio mundo y otros mundos posibles. Generando interrogantes ayudamos a favorecer estos encuentros.

Los aspectos a trabajar son:

- **FORMALES:** color, composición, técnica, trazo, líneas, género, luz y sombras.
- **DE CONTENIDO:** temática, personajes, interacción de la obra con el contexto cultural.
- **EMOCIONES:** También se pueden incluir intereses y gustos personales, y considerar el impacto en lo emocional (qué es lo que más le gustó, qué le desagrada, a qué cosas le hace recordar, asociaciones, entre otros).

A modo de ejemplo, incluimos guías de análisis de una obra pictórica y otra escultórica por cuanto tienen especificidades en su acercamiento/lectura.

TÍTULO: Valle de la Estancita
Autor: José Malanca
Año: 1942
Técnica: Óleos/ tela, 180 x 200 cm
Locación: Museo Genaro Pérez, Córdoba capital
<ul style="list-style-type: none"> - ¿Qué lugar representa este paisaje? - Describe todo lo que ves. - ¿Cómo te imaginas que puede ser la vida allí? - ¿Qué sensación este transmite? - ¿Qué colores predominan?, ¿Cómo es la pincelada del artista?, - ¿Es una pintura que te da la sensación de profundidad?, ¿Por qué? - ¿Qué momento del día es?, ¿Cómo te das cuenta? - ¿Cómo titularías la obra? - En la ciudad también hay paisajes: los "paisajes urbanos". Selecciona una zona de Córdoba (puede ser una cuadra de tu barrio, la de la escuela o una plaza). Observa atentamente ese lugar y realiza un paisaje urbano en él pueden aparecer autos, edificios, señales de tráfico, carteles de publicidad, etcétera.

Valle de la Estancita, José Malanca

TÍTULO: Mariposa

Autor: Dalmacio Rojas

Técnica: Madera policromada

Año: 2004

Este objeto artístico parece a primera vista una mariposa. Cuando se mira con atención y se lo recorre uno se da cuenta que también puede ser...

- ¿De cuántas partes está formado este objeto artístico? Nómbralas.
- ¿El objeto es igual si lo miras de adelante que de atrás?
- De acuerdo a un eje central, ¿Podemos decir que este objeto es simétrico?
- Míralo con atención. ¿Es igual de un lado que de otro?, ¿Podes describir las alas de este animal?, ¿De qué modo están representadas?, ¿Tiene diferentes clases de alas?
- ¿Qué objetos observa en el interior de las alas?, ¿Estos son todos de igual tamaño?
- Señala tres combinaciones de colores que te gusten mucho y que el pintor haya utilizado para pintar estas bolitas.
- ¿Qué colores ha usado el pintor para pintar el cuerpo del animal?, ¿Qué dibujos tiene?, ¿Los podrías reproducir?
- ¿Qué parte del animal representa el sector puntiagudo en la parte superior media entre las dos alas, pintado de rojo, amarillo, violeta, azul y blanco?
- Si pudieras volar con este animal, ¿A qué lugar te irías con él?, ¿A quién visitarías?

Mariposa, Dalmacio Rojas

Título: El misterio de una puerta

Autor: Antonio Monteiro

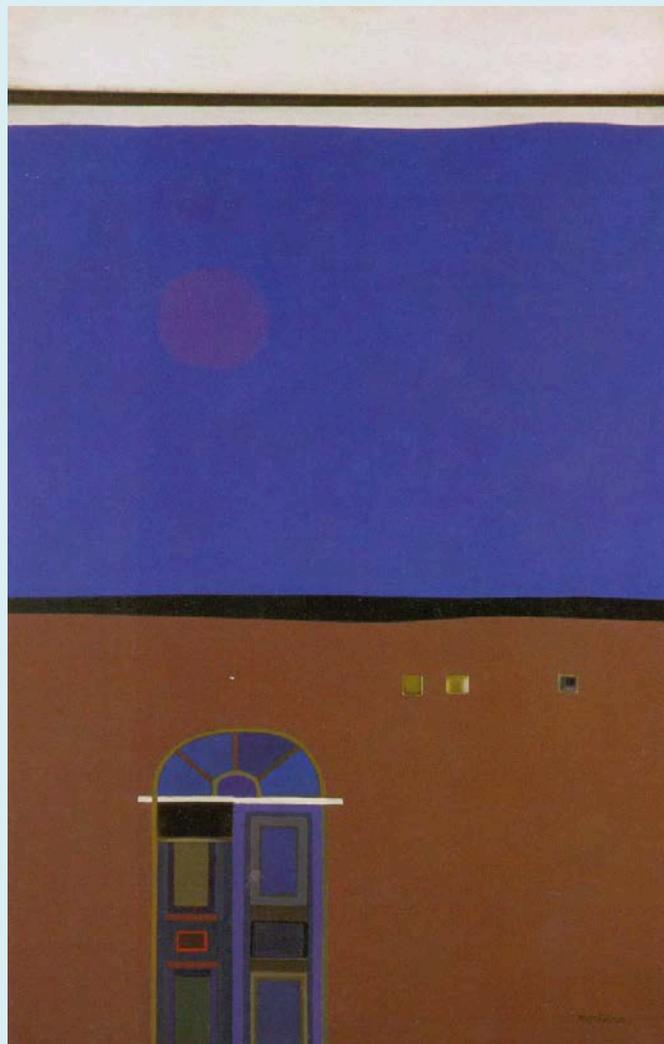
Técnica: Óleo sobre tela

Medidas: 111,3cm x 70cm

Año: 1967

Locación: Museo Evita Palacio Ferreyra

- ¿En cuántas partes bien definidas podemos dividir el cuadro?, ¿Qué designa cada una de estas partes?
- ¿Qué colores ha utilizado el autor?
- ¿En qué sector del cuadro está ubicada la puerta?, ¿Por qué crees que el autor no la pintó en el medio del cuadro?
- ¿Qué datos del cuadro te pueden indicar que no es una obra antigua.
- ¿Podemos decir que el autor realizó una especie de "Retrato" de una puerta?
- ¿Te parece que a esta puerta el autor la copió de algún lugar o la inventó con su imaginación?, ¿Por qué?
- ¿Qué elementos novedosos encuentras en esta obra?

B) DURANTE LA VISITA DE LOS ESTUDIANTES AL MUSEO

En un primer momento las/los docentes asisten solos a una visita al museo y hacen un recorrido con las/los guías. En otra jornada las/los docentes realizan la misma visita acompañando a sus estudiantes. Los familiares pueden participar con los/las niños/as de las visitas a los museos. Las/los docentes podrán realizar talleres con las familias, utilizando los mismos materiales (láminas y guías) que han sido trabajados con estudiantes.

Estudiantes de la escuela 20 de junio visitando la muestra de Dalmacio Rojas, Ciudad de las Artes

Cuando las/los estudiantes descubren en el museo las obras que ellas/os han trabajado previamente en la escuela (a partir de las reproducciones en láminas y de las guías), reconocen algo que ya vieron antes y experimentan una visita que pone en juego sus saberes y conocimientos previos. Esto les permite vincularse de otro modo con lo que van a visitar. Valoran las diferencias entre la obra original y la reproducción (en la escala de una lámina); pueden transferir aprendizajes, hacer comparaciones, redescubrir detalles y profundizar el vínculo con aquello nuevo que están aprendiendo. Se trata de instancias que

generan la elaboración de preguntas que formulan a las/los guías y la participación activa por parte de ellos/ellas.

C) DESPUÉS DE LA VISITA DE LOS ESTUDIANTES AL MUSEO

En el trabajo posterior, ya en la escuela, es un desafío de la/el docente crear actividades vinculadas a lo que vieron, recrear vivencias que tienen que ver especialmente con el arte, con el disfrutar, con la emoción, con el recuerdo y con la construcción de la memoria. Si bien la producción de dibujos, pinturas o esculturas no es objetivo primordial del proyecto, los/las estudiantes eligen realizar sus reinterpretaciones a partir de lo que ven. La infancia atesora el lenguaje plástico como valioso. En las visitas los/las estudiantes experimentan nuevas formas de entender y percibir el mundo que están descubriendo.

Se incluyen, a modo de ejemplo, algunas obras de artistas que se encuentran en museos de la ciudad de Córdoba junto a producciones estudiantiles inspiradas en aquellas:

LA FELICIDAD

Raúl Soldi / Museo Genaro Pérez

Trabajo realizado por estudiante de 1º grado de la escuela Julia Funes de Bonet (Año 2000).

LA CABALGATA DEL CONQUISTADOR

Luis Felipe Noé

Trabajo realizado por un estudiante de Educación Inicial, escuela Juan Martín de Pueyrredón (Año 2005).

SARA LLERENA DE CORREA

Museo Genaro Pérez

Trabajo realizado por estudiante de Nivel Inicial de la escuela Juan Martín de Pueyrredón.

Cuando no se cuenta con museos, salas de exposiciones u otros centros culturales, puede ser una alternativa contactarse con algún artista plástico local o zonal/regional, conocer su atelier, invitarlo a la escuela, analizar su obra. Otra alternativa es trabajar con reproducciones de obras de arte extraídas de libros. En el caso de contar con recursos tecnológicos se pueden sumar las experiencias de visitas virtuales a museos, ya que algunos cuentan con recorridos, guías didácticas y sugerencias en la Web.

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA PARA DESARROLLAR UN PROYECTO PARA CONSTRUIR MIRADA(S)

Una experiencia de este tipo necesita de un proceso y no de acciones únicas y aisladas. Gestionar con antelación los recursos que van a necesitar para realizar el proyecto. Si el proyecto asume características institucionales, se puede facilitar su permanencia y arraigo en la escuela y logran entonces un impacto sostenido en el tiempo, tanto para los niños como para sus familias y la comunidad. En otros casos, el proyecto puede comenzar con iniciativas personales y acotadas a algunos grados, y producir también resultados valiosos.

Las/los docentes tienen que seleccionar las obras y las/los artistas con un criterio amplio y plural, considerando que las/los niños tienen una mirada abierta y desprejuiciada hacia todo tipo de obras (arte conceptual, figurativo, abstracto), una mirada diferente a la de los adultos. No se trata de escolarizar esta propuesta si no de ofrecer a los niños saberes que no están incluidos habitualmente en la escuela.

Incorporar a las familias como sujetos de aprendizaje y no como meros acompañantes de sus hijos a las visitas. Esta propuesta pretende alentar la construcción de una experiencia alternativa, distinta, para nuestras/os estudiantes.

También puede suceder que ya se esté desarrollando alguna iniciativa de este tipo, por lo cual esperamos que el material que hoy se les acerca pueda sumarse a estas acciones y aportar algunas ideas en marcadas en la perspectiva de que es posible *construir mirada(s)* que enriquezcan el repertorio y horizonte cultural de los/las participantes.

VI. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y LECTURAS RECOMENDADAS

- ALDEROQUI, S. (1996). *Museos y Escuela. Socios en la tarea de educar*. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Paidós.
- ASECIO, M. (2000). *Seminario Cuando la mente va al Museo*. Cátedra Universidad Autónoma de Madrid y Universidad Nacional de Córdoba. Córdoba, Argentina. Ediciones U.N.C.
- BERGER, J. (1998). *Mirar*. Buenos Aires, Argentina: Ediciones de la Flor.
- BERGER, J. (1991). *Cada vez que decimos adiós*, Buenos Aires, Argentina. Ediciones de la flor.
- BETTINI, V., MAYORGA, A., MENÉNDEZ, L. Y VALLORI, A. (2008). *Guías para alumnos, docentes y público en general. Catálogo Obra de Dalmacio Rojas*. Córdoba, Argentina. Edición de la Esc. Dr. Figueroa Alcorta Córdoba.
- DEBRAY, R. (1994). *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en occidente*. Barcelona, España. Ediciones Paidós Ibérica.
- DIDI-HUBERMAN, R. (1997). *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires, Argentina. Ediciones Buenos Aires.
- GADNER, H. (1994). *Educación artística y desarrollo humano*. Barcelona, España. Ediciones Paidós.
- HODGE, N. y Lobby, A. (2004). *Arte de la A a la Z*. S/D: España: Edilupa Ediciones.
- LÓPEZ ANAYA, J. (1997). *Historia del arte argentino*. Buenos Aires, Argentina. Emecé Editores.
- VIGOTSKY, L. (2000). *La imaginación y el arte en la infancia*. Madrid, España. Ediciones Ask.

SITIOS WEBS SUGERIDOS

A continuación se ofrece un listado en el que figuran algunos museos de arte de nuestro país y del mundo y sus sitios web. En la actualidad, en general, casi todos los museos cuentan con plataformas digitales para comunicar y compartir sus obras y muestras. Dicho listado constituye, a la vez, una invitación a indagar otras propuestas de museos locales, regionales, nacionales e internacionales que resulten de interés en un itinerario propio de cada escuela, las propuestas de enseñanza y proyectos.

- Museo Emilio Caraffa.
- Museo Pedagógico de Arte Infantil. <http://www.ucm.es>
- Museo Reina Sofía. <http://www.museoreinasofia.es>
- Museo Guggenheim de Bilbao. <http://www.guggenheim-bilbao.es>
- Museo Nacional de Bellas Artes. <http://www.mnba.org.ar>
- Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires. <http://www.malba.org.ar>

Gobierno de la Provincia de Córdoba
Ministerio de Educación
Subsecretaría de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Bienestar Educativo
Subdirección de Participación, Derechos y Comunidad

Elaboración

Equipo del Programa Escuela Comunidad

AUTORIDADES

GOBERNADOR

Martín Llaryora

VICEGOBERNADORA

Myriam Prunotto

MINISTRO DE EDUCACIÓN

Horacio Ademar Ferreyra

SECRETARIA DE EDUCACIÓN

Luis Sebastián Franchi

SECRETARIA DE INNOVACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL Y TECNOLOGIAS EN EDUCACIÓN.

Gabriela Cristina Peretti

SECRETARIA DE COORDINACIÓN TERRITORIAL

Nora Esther Bedano

SUBSECRETARIA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Claudia Amelia Maine

SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN

Lucía Escalera