

Exponer o exponerse

Los departamentos educativos como áreas de producción cultural autónoma en los museos

Belén Sola

Responsable de Educación y Acción Cultural del MUSAC, España

Ponencia dictada en el Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires el viernes 19 de agosto de 2016

En el contexto de lo que se ha venido en llamar el “giro educativo en el arte”, algunos departamentos educativos, principalmente en museos de arte contemporáneo, vienen ensayando modos de relacionarse con las comunidades para experimentar nuevos formatos de trabajo cultural.

Este llamado “giro”, fue descrito con impacto internacional por la teórica Irit Rogoff en el artículo de e-flux *Turning* (2008)¹ y describe precisamente las variadas tendencias que estábamos viviendo en galerías, museos, salas de arte, que incidían en la realización de una multitud de actividades complementarias, divulgativas o didácticas en sus espacios y en el pensamiento sobre el valor educativo del arte desde una óptica de herramienta ilustrada, volviendo la vista a los orígenes modernos del propio artefacto museo.

Proyectos como la Bienal de Mercosur, con la figura del comisario educativo que promueve Luis Camnitzer en 2007 o la Documenta 12 en 2009 bajo la dirección educativa de Carmen Morsch, pero también los programas de muchos museos y centros culturales que comienzan a elaborar variadas programaciones destinadas a todos los segmentos de visitantes imaginables, dan cuenta de esta incipiente preocupación del arte hacia la educación y los públicos.

Este es el contexto, el del giro educativo en el arte, pero yo quiero hablar también de otros sucesos paralelos, y en ocasiones bastante menos visibles en los escaparates habituales del mundo del arte, me refiero al *giro artístico en la educación*.

De manera general, nos estamos refiriendo al resurgir de corrientes críticas de la educación que hemos desempolvado al comienzo del milenio, muchas veces en contextos alternativos o paralelos a los oficiales (e irónicamente, uno de esos sitios alternativos para acoger este tipo de prácticas, será el museo). Hablamos de la escuela libre que se fundamenta en pedagogías radicales puestas ya en marcha a finales del XIX y comienzos del XX, con maestros como Freinet en Francia, o la escuela Moderna de Ferrer y Guardia en España, también toda la didáctica crítica y la teoría de la comunicación de Habermas o la revisión de la pedagogía del oprimido de Freire y sus prácticas dialógicas.

¹ Disponible en <http://www.e-flux.com/journal/turning/>

MALBA

Educadores como Henry Giroux o Peter McLaren, que llevan desde finales de los 90 dando cuenta de las relaciones entre los estudios culturales, las pedagogías críticas y su importancia para ejercer políticas radicales contrahegemónicas, o Elisabeth Ellsworth y sus aportaciones feministas a las metodologías críticas en la educación y el arte.

En España, es tal vez María Acaso la más conocida defensora de la llamada escuela disruptiva en educación, que aboga por terminar con una concepción bulímica de la educación centrada en la acumulación de datos y conceptos.

Todas estas corrientes críticas de la educación tienen en común el énfasis que depositan en los procesos educativos como espacios para generar transformación y que, por lo tanto, los dotan de un sentido que tiene que ver más con la acción creativa que con la labor transaccional, adoctrinadora o reproductora de discursos.

Es en esta manera de entender la práctica educativa, tristemente alejada de nuestras universidades y escuelas, donde el arte y la educación se dan la mano en el museo, cobijados en su mayoría por sus departamentos educativos.

Por lo tanto, voy a hablarles desde mi trabajo en un museo, como persona que se formó en los años 90 en España en un contexto donde o eras de Bellas Artes y te convertirías con suerte en una artista, o eras de Historia del Arte y entonces tu futuro sería el de crítica, curadora, gestora... pero donde no existía aún la entrada al mundo del arte desde la formación en educación, sino que a esto llegabas si no conseguías ser ni una cosa –artista–, ni la otra –crítica o curadora.

Voy a hablarles de un hueco que hemos hecho en el departamento educativo del MUSAC² a base de buscar el sentido a las propuestas con los públicos, de buscar el sentido al propio centro de trabajo y de buscar el encaje de nuestros perfiles profesionales con nuestros deseos más personales, creyendo firmemente en la premisa de que es necesario aplicar en nuestro trabajo todo lo íntimo y personal para poder generar una praxis política. Creyendo firmemente en que situarnos políticamente en nuestros trabajos, comprometernos en la creación de nuevos paradigmas sociales, es el lugar que debemos ocupar si realmente nos denominamos *trabajadores culturales*.

Me sitúo y me defino en mi trabajo al día de hoy, y solo después de años puedo llegar a decirlo, en un lugar intermedio entre la producción artística, la educación, la mediación, la gestión y la investigación. Creo que esto que hago y que hacemos muchas personas como yo, podemos nombrarlo también como una práctica de creación, como una práctica artística.

Vamos a bajar al terreno, a las prácticas concretas con las que yo he aprendido a situarme también en el tablero de juego que es el museo.

He elegido tres proyectos que tienen diferencias en cuanto a su génesis, desarrollo, agentes implicados en los procesos, etc., pero que comparten un denominador común: el ser activados por el contexto ciudadano donde se halla el museo, la ciudad de León. Esta es la

² Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León. www.musac.es

MALBA

premisa principal que mantiene el DEAC³ para activar los trabajos de mediación con la comunidad, partir de intereses negociados con las personas y no de pautas o consignas emitidas desde la institución (ya sea desde la figura del educador, el artista o el curador). Para ello es necesario reivindicar el trabajo de mediación en el museo como uno de los más importantes en un centro cultural con vocación social pero también no caer en populismos banales que relegan a la cultura al espacio del ocio y el tiempo libre y luchar por una cultura situada en la realidad en la que nos hallamos.

La cultura, tal como define Marina Garcés⁴, “es la actividad significativa de una sociedad capaz de pensarse a sí misma”. Sin pensamiento, sin diálogo, sin toma de postura, sin *poner el cuerpo*, no puede haber una experiencia cultural significativa, por ello, lo que hoy cuento aquí sobre producción cultural, educación y arte tiene más que ver con *exponer* nuestras personas, con *echar la carne en el asador*, que con exponer objetos en una sala. Por otro lado, Garcés también dice que es necesario “desvincular la cultura de esos lugares a los que se la ha confinado, arrancarla de los espacios que la aíslan, la codifican y la despolitizan para implicarla de lleno en la realidad en la que está inscrita”, y esto es en gran medida lo que estos proyectos se proponen.

Revista Hipatia. 2007-2011

Un proyecto editorial que nace en el seno del módulo de mujeres en la prisión de León.

El proyecto nace del propio deseo de las mujeres. Ellas ya tenían unos textos grapados con los que querían elaborar un revista o fanzine dentro de la cárcel. El DEAC actúa como un espacio que hace posible que eso suceda, es posibilitador. La revista se convierte en dispositivo para el trabajo educativo. Con “trabajo educativo” no nos referimos en convertirla en altavoz de exposiciones o artistas para difundir entre las mujeres, sino con acompañar en el proceso de darnos voz (en el sentido de producir agenciamientos) dentro de un colectivo altamente invisibilizado y silenciado.

Entre las diferentes actividades se encuentran video-fórum, talleres con escritoras, artistas visuales, performances, y encuentros quincenales para debatir sobre los textos, proponer lecturas, coordinar acciones como la creación de un espacio dedicado a libros feministas en la biblioteca de la prisión, o la preparación de charlas en el día de la mujer trabajadora.

De este proyecto, como huellas materiales, conseguimos publicar cinco números de la revista. También exponemos el proceso de trabajo en una exposición *Hipatia; pedagogías de género en espacios de reclusión*.

³ DEAC. Departamento de Educación y Acción Cultural. www.deacmusac.es (Documentación y archivo de proyectos desde el 2006 hasta el 2012) y en el libro “Experiencias de aprendizaje con el arte actual en las políticas de la diversidad”. Sola, B. MUSAC-Actar. León-Barcelona, 2010.

⁴ Garcés, M. *Abrir los posibles, los desafíos de una política cultural hoy*. 2009

MALBA

La Rara Troupe. 2012-2016

Un grupo de trabajo que se organiza en torno al audiovisual y la salud mental con la co-dirección de la artista Chus Domínguez y el DEAC. www.raraweb.org

La Rara Troupe está conformada por un grupo de personas que nos unimos en el departamento educativo del MUSAC con dos intereses fundamentales: (a) pensar el contexto de la salud mental como una cuestión que nos interpele a todas y que atraviesa las relaciones humanas de las personas y (b) utilizar el medio audiovisual y su capacidad para la expresión y la comunicación con el afuera utilizando la narración en primera persona y la auto-referencialidad.

Es un proyecto audiovisual que incide en el contexto de la salud mental a través de la auto-representación por parte del colectivo de personas con diagnósticos en salud mental pero no se mantiene en exclusivo; artistas, estudiantes o personas interesadas en el trabajo fílmico de Chus Domínguez conviven con personas hospitalizadas o con diagnósticos graves de esquizofrenia o trastorno bipolar. A través de talleres de lectura, visionados, presentaciones, y mucha discusión grupal creamos nuestras propias piezas audiovisuales.

Es un trabajo en proceso que va tomando forma desde la conjunción de deseos diversos. En las diferentes temporadas es constituido por un grupo nuclear o motor al que se añaden personas nuevas. En los más de cuatro años de trabajo que llevamos, estamos pudiendo vivir la transformación de un espacio de taller más o menos convencional en la creación de un grupo artístico de trabajo que se une por afectos y se motiva a través de la realización de producciones audiovisuales con las que nos identificamos y que nos definen como *La Rara Troupe*.

Hemos saltado a un terreno de *constitución en colectivo* que ha posibilitado espacios de experimentación tanto a nivel formal (en las producciones audiovisuales) como en el plano de la mediación y la producción cultural en el museo.

Este grupo de trabajo ha sido el caso de estudio de mi tesis doctoral⁵, en la que entre otras cuestiones me interesaba situar este tipo de proyectos en una genealogía del arte que tiene que ver con la capacidad de transformar nuestras propias subjetividades y la creación de identidad relacional como la manera más radical de acción artística.

Feminismos León. 2013-2016

Un proyecto de mediación y de investigación colectiva que nace de la exposición "Genealogías feministas en el arte español 1960-2010"⁶ y que continúa en el presente a través de un archivo online, una exposición y un seminario. www.archivofeminismosleon.org

En este caso, el proyecto se genera a partir de una obra de esa exposición: "*Contenedor de feminismos*", de las artistas Uqui Permui, Anxela Caramés y Carme Nogueira. La pieza nos

⁵ *Prácticas artísticas colaborativas. Nuevos formatos entre las pedagogías críticas y el arte de acción: La Rara Troupe*. Sola, B. Universidad de León. España. 2016

⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=dZd5th9v1lw>.

Existe catálogo en pdf y página web: <http://musacvirtual.es/genealogiasfeministas/>

MALBA

ayuda a activar un proceso de mediación con las asociaciones feministas de la ciudad y ellas a su vez nos proponen diferentes acciones con el contenedor para reivindicar y señalar algunos de los logros feministas en la ciudad.

Se realizan tres docu-acciones⁷ (las llamamos así porque siempre se realizan en un espacio público con el contenedor lleno de documentación y material para su consulta sobre el tema que en cada ocasión se elige difundir).

De esas primeras activaciones, surgen los vínculos que hacen posible imaginar ir un poco más allá, de pensar juntas en cómo el museo puede devolver de algún modo todo el trabajo volcado en la activación del contenedor por las asociaciones feministas. Hablamos de deseos compartidos entre los colectivos de mujeres y el museo, ahora representado por el DEAC y la Biblioteca-Centro de documentación (Araceli Corbo), que se alían en el deseo de construir un archivo del movimiento feminista en la ciudad.

En esta fase en la que estamos actualmente (2016), junto con las siete asociaciones feministas de la ciudad, hay implicadas dos investigadoras: Conchi Unanue y Maite Carbayo, y acabamos de realizar de manera colectiva una exposición del archivo⁸ y un seminario⁹.

Todas estas acciones son parte de un plan más ambicioso para poder expandir el proyecto en red en otros territorios desde los movimientos de mujeres y desde otros museos y centros culturales con intención y capacidad de mediación.

⁷ <http://www.archivofeminismosleon.org/primera-activacion/>
<https://www.youtube.com/watch?v=7G9le4BjIK8>
<http://www.archivofeminismosleon.org/segunda-activacion/>
http://www.archivofeminismosleon.org/tercera_activacion/
<https://www.youtube.com/watch?v=4nJPakqx3o0>

⁸ *Feminismos León. De la buhardilla del CCAN a la insumisión transfeminista*. Exposición.
<http://musac.es/#exposiciones/expo/?id=6279&from=>

⁹ *Historias y archivos del movimiento feminista en el Estado Español*. Seminario.
<http://musac.es/#programacion/programa/?id=1667>