

EXPERIENCIAS ARTÍSTICO-EDUCATIVAS ENTRE UNIVERSIDAD Y MUSEO

ARTISTIC-EDUCATIONAL EXPERIENCES
AMONG UNIVERSITY AND MUSEUM

Sofía Marín-Cepeda

Universidad de Valladolid <https://orcid.org/0000-0003-0383-0408>
sofiavictoria.marin@uva.es

Dr. Pablo Coca Jiménez

Universidad de Valladolid <https://orcid.org/0000-0002-4639-8937>
pablo.coca@uva.es

Resumen

Existe una llamativa contradicción entre el grado de consumo y producción de imágenes en las generaciones jóvenes y la desconexión que muestran con su cultura visual. Por ello, consideramos apropiado ofrecer situaciones de aprendizaje de calidad a los estudiantes de los grados de educación, que posibiliten una mayor y mejor formación en torno a su cultura visual. Con el objetivo de insistir en esta necesidad y mejorar la formación de los futuros maestros y maestras de infantil y primaria, generamos el proyecto de innovación docente *UVaMusEA*, en la Universidad de Valladolid. Presentamos una síntesis de sus planteamientos, estructura y metodología de trabajo, desarrollada en proyectos específicos a través de un equipo multidisciplinar, proyectos encaminados a mejorar y potenciar las relaciones entre las aulas universitarias y los museos. A continuación, profundizamos en uno de los proyectos específicos desarrollados durante el curso 2021/2022, y concluimos valorando los logros e identificando las ausencias que definen las líneas a seguir en futuras ediciones del proyecto.

Palabras clave

Experiencias artístico-educativas; innovación docente; museos; universidad; docentes en formación.

Abstract

There is a striking contradiction between the degree of consumption and production of images in the younger generations and the disconnection they show with their visual culture. For this reason, we consider it appropriate to offer quality learning situations to students in the education grades, which make possible a greater and better formation around their visual culture. With the aim of insisting on this need and improving the training of future teachers of infant and primary education, we generated the *UVaMusEA* teaching innovation project at the University of Valladolid. We present a summary of its approaches, structure and work methodology, developed in specific projects through a multidisciplinary team, projects aimed at improving and enhancing the relationship between university classrooms and museums. We then delve into one of the specific projects developed during the 2021/2022 academic year and conclude by assessing the achievements and identifying the shortcomings that define the lines to be followed in future editions of the project.

Key words

Artistic-educational experiences; teaching innovation; museums; university; teachers in training.

1. INTRODUCCIÓN

La creciente presencia de las imágenes en la sociedad contemporánea, junto con el incremento constante del número de dispositivos digitales que las producen y reproducen, alimentan, cada vez más, la influencia que este tipo de representaciones visuales pueden llegar a tener en la vida de las personas.

Este aumento de lo visual propició, en consecuencia, un cambio en la concepción de las artes visuales, incorporando a la esfera artística todas aquellas producciones estéticas procedentes de la cultura popular (Duncum, 2015). Esto ha supuesto la apertura de la cultura visual a todo tipo de representaciones, independientemente de su naturaleza, desde las imágenes artísticas de la alta cultura hasta aquellas que pertenecen a la esfera de la publicidad, la moda, el cine o el diseño, entre otras.

La transformación de las artes visuales condujo, inevitablemente, a un giro en la pedagogía del arte (Mirzoeff, 2016), así como a la aparición de un nuevo paradigma de educación artística fundamentado en la cultura visual (Fróis, 2009; Duncum, 2017). En este sentido, existe un amplio consenso en que el estudio de la educación artística debe ampliarse a cualquier tipo de representación visual capaz de generar una experiencia estética, independientemente de su naturaleza artística (Aguirre, 2005).

Este cambio en la conceptualización de las artes visuales ha afectado también a los museos, quienes han visto sus colecciones y exposiciones ampliadas a otros formatos artísticos. Cabe pensar que esta apertura y diversidad de formatos podría haberlos convertido en lugares más atractivos para los jóvenes. Sin embargo, tanto nuestra experiencia docente como la literatura científica sobre la cuestión evidencian las grietas existentes entre este sector de la población y los museos, percibiéndolos como lugares ajenos a sus vidas.

Pese a la importancia que el mundo de las imágenes y de las tecnologías digitales ha adquirido en los procesos de construcción del conocimiento, la legislación en materia educativa continua sin dar una respuesta adecuada a la actual hipertrofia visual. Los actuales planes de estudio siguen centrándose excesivamente en la gramática de las imágenes y, mucho menos, en su semántica.

Resulta no solo apropiado, sino urgente, mejorar la calidad de la formación en educación artística, plástica, visual y audiovisual de nuestros niños, niñas y jóvenes, ofreciéndoles una formación adecuada que les capacite tanto para la producción de imágenes como para ser capaces de disfrutar y descifrar los significados que estas vehiculan. Con este propósito nace en 2021 el proyecto de innovación docente, en adelante PID, *UVaMusEA, un proyecto de colaboración museo-universidad en torno a la educación artística*, con el fin de incorporar los museos y sus contenidos a la formación de los futuros maestros y maestras de infantil y primaria, tratando de hacerles conscientes y sensibilizarles en torno a la importancia de los museos como espacios de aprendizaje a tener en cuenta en su futura labor docente en la escuela.

2. EL ARTE EN LA FORMACIÓN DOCENTE: UNA SITUACIÓN CONTRADICTORIA

Estudios recientes, como el desarrollado en la Universidad Nacional de Río Cuarto en Argentina, confirman que el público juvenil percibe los museos como espacios ajenos, lejanos, aburridos y poco motivadores (Melgar et al., 2022). Este público demanda interactividad, intercambio y desafíos. Otros estudios encuentran que los jóvenes y adolescentes no se sienten incluidos en los espacios museísticos (Santacana et al., 2016). En el artículo *¿Qué opinan los adolescentes sobre los museos y la didáctica? presentan los resultados de la investigación Análisis de las fórmulas*

de exclusión educativa en las aulas de educación secundaria obligatoria y espacios patrimoniales: modelos para una educación inclusiva a partir del patrimonio cultural, centrado en la exclusión e inclusión cultural de los jóvenes y adolescentes en los espacios patrimoniales. Entre las conclusiones de esta investigación subrayan que esta situación mejoraría si se sustituyeran las exposiciones pasivas por laboratorios y experiencias activas. La investigación puso de manifiesto el poco atractivo de los museos para los jóvenes, que son percibidos como lugares donde solo se puede mirar. Se sienten excluidos de las decisiones de los museos y poco o nada escuchados.

Resulta contradictorio que las generaciones jóvenes, aquellas que más imágenes consumen y que, conforme van creciendo, pasan cada vez más tiempo conectados a las pantallas, sean aquellas que más desconexión evidencian con su cultura visual (Murciano–Hueso et al., 2022). Siguiendo con las autoras, las pantallas son la nueva forma de comunicación y autoexpresión de la mayoría de los jóvenes. Además, el impacto social de las tecnologías es muy llamativo en el desarrollo psicosocial de la población joven, quienes las emplean en un 99% de los casos, para prácticas muy diversas como comprar, leer, ver películas, jugar, informarse, aprender, comunicarse, hacer y compartir fotografías, escuchar música y orientarse, entre otras, según datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) (Palacios, Gehrig y Roder, 2020).

Así como aprendemos a leer, mirar también requiere de un largo proceso de aprendizaje (Marfil y Álvarez, 2018). Nos encontramos en la era de la imagen, del *selfie* y del audiovisual de corta duración, de rápido y fácil consumo en aplicaciones móviles como *Tiktok*, a través de las historias y reels o carretes de *Instagram* y *Whatsapp*, entre otras. Resulta evidente que vivimos un tiempo reinado por imágenes, desde la pantalla del móvil, pasando por las plataformas de televisión a la carta, hasta la publicidad en las calles, marquesinas y buzones. Vivimos inundados de una extraordinaria variedad de imágenes (Hernández, 2010). Estas afectan a nuestra visión sobre nosotros mismos y nos invitan a reflexionar sobre las formas de pensamiento de la cultura en la que se producen.

Por ello, parece no solo pertinente, sino urgente, preguntarse por el impacto de estos nuevos contextos de creación, difusión y recepción de imágenes vinculados al universo digital, y subrayar la necesidad de una adecuada alfabetización visual y la formación de la mirada crítica de los jóvenes, especialmente desde la educación artística, plástica y visual (imagen 1).

En esta línea, en 2020 se crea la plataforma *Educación No Sin Artes*, integrada por docentes universitarios del área de Didáctica de la Expresión Plástica y áreas afines de 43 universidades españolas, además de docentes de las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación Secundaria. Desde entonces hasta el momento actual se trabaja para mejorar la situación de la educación artística en la educación formal y para la creación de la figura del especialista en Educación Artística, Plástica, Visual y Audiovisual. En este contexto, se publica el *Libro Blanco. Especialidad en los Grados de Magisterio y Centros Educativos en Educación Artística, Plástica, Visual y Audiovisual* (López Fernández-Cao et al., 2022). En él, las autoras señalan que nuestro país es uno de los que menos tiempo dedica en Educación Primaria al desarrollo de competencias relacionadas con la disciplina, en comparación con otros como Francia, que dedica el doble. Citan algunas de las recomendaciones internacionales como las recogidas en las *Conclusiones del Consejo, de 20 de mayo de 2014, sobre formación eficaz de los docentes*, donde se reconoce que los programas de formación y capacitación docente deben responder a las mutaciones en la enseñanza y el aprendizaje, y a las nuevas demandas derivadas de la sociedad actual para que la población sea capaz de desenvolverse eficazmente en un mundo mediático en el que la cultura visual y audiovisual adquiere una especial significación.

Imagen 1. Reflexión visual. Estudiante fotografiando una de las obras de Carlos Cánovas (Museo Patio Herreriano).

Como espacios educativos de interés para las etapas de educación infantil y primaria, tal y como hemos señalado, resulta abrumadora la desconexión existente entre nuestros estudiantes y la vida cultural de su entorno más cercano. Si sumamos esta situación a la ausencia de especialización en torno a la Didáctica de la Expresión Plástica, Visual y Audiovisual en los planes de los grados de educación, nos situamos frente a un futuro incierto en la formación y sensibilización artística que los futuros maestros y maestras puedan transferir a sus alumnos y alumnas de infantil y primaria.

Convencidos de la necesidad de reducir esa grieta o ruptura con los museos, educar la mirada crítica de los jóvenes hacia las imágenes y la necesidad de una adecuada alfabetización visual, iniciamos en 2021 un grupo de trabajo bajo el paraguas del PID UVaMusEA: *un proyecto de colaboración universidad-museo en torno a la Educación Artística* (imágenes 2 y 3)

Imágenes 2 y 3. Estudiantes de España y Portugal visitando el Museo Patio Herreriano y Casa Museo Graça Morais.

3. METODOLOGÍA: UVAMUSEA Y SUS PROYECTOS ESPECÍFICOS

Convencidos de los beneficios de mejorar e insistir en la relación educativa entre museo y universidad, el PID *UVaMusEA* persigue mejorar y promover la calidad como un valor educativo, el respeto a la diversidad cultural, la formación competencial y la cooperación interinstitucional museo-universidad. Se crea para afrontar el reto de conectar a los futuros maestros y maestras con los museos, participando en una comunidad cultural de aprendizaje basada en una metodología de trabajo personalizada y que se desarrolla dentro y fuera de las aulas universitarias. Para ello, el equipo del PID, integrado por docentes, profesionales de museos y estudiantes de los grados de educación, desarrolla desde 2021 proyectos específicos de educación artística centrados en la conexión entre aulas y museos, proyectos que nos han permitido movilizar a más de 800 estudiantes, visitando espacios expositivos y desarrollando proyectos didácticos y artefactos artísticos. En la presente edición del proyecto queremos insistir en los vínculos entre universidad y museo, mejorando la formación de nuestros estudiantes, insistir en el trabajo colaborativo del equipo, consolidando la comunidad de aprendizaje, así como profundizar en la evaluación, objetivos que se concretan en acciones específicas, como el desarrollo de una jornada y el diseño y aplicación de cuestionarios, validados por expertos, que nos permitan profundizar en las creencias y percepciones previas.

A través de los proyectos específicos pretendemos enriquecer su experiencia formativa y contribuir a que el alumnado de los grados de educación conecte con los museos y los contenidos artísticos, al mismo tiempo que insistimos en las competencias propias del título.

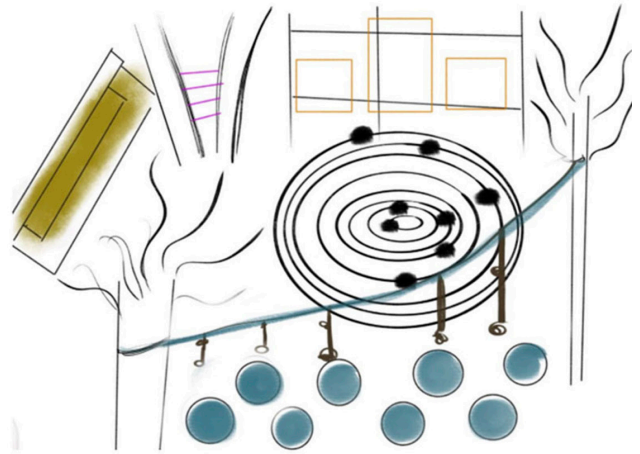
A continuación, presentamos uno de los diversos proyectos específicos desarrollados, en este caso con el alumnado del grado de Educación Infantil de la Facultad de Educación de Palencia, en el que se elaboró una interesante experiencia de comisariado educativo elaborada por los estudiantes participantes en torno a sus propias creaciones artístico-educativas.

4. EL PROYECTO EXPOSITIVO INSTALACIONES MULTISENSORIALES AL AIRE LIBRE

La colaboración entre dos PID, *UVaMusEA* y *Aula Modelo Experimental e Inclusiva*, dio lugar a la propuesta expositiva titulada *Instalaciones multisensoriales al aire libre*, elaborada por los y las estudiantes de la mención en Expresión y Comunicación Artística y Motricidad del grado de Educación Infantil en la Facultad de Palencia (Universidad de Valladolid), en el curso 2022/2023.

Este proyecto específico se basó en el diseño, elaboración, comisariado educativo y montaje de un conjunto de instalaciones artísticas de carácter multisensorial dirigidas a niños y niñas de la etapa de educación infantil.

La primera parte del proyecto se centró en el diseño y creación de instalaciones artísticas. Se organizó a los estudiantes en cinco grupos, cada uno de los cuales decidió un tema y unos determinados contenidos para elaborar su propuesta de instalación artística. Para ello, el alumnado exploró los espacios del campus universitario, en busca del lugar más apropiado donde ubicar sus instalaciones (imagen 4). Posteriormente, desarrollaron un diseño previo a la fabricación material de la instalación (imagen 5). Las propuestas incorporaron materiales respetuosos con el medio ambiente, como elementos orgánicos y biodegradables: ramas, piedras, piñas, hojas, madera, etc.

Imágenes 4 y 5. Espacio escogido para la instalación El Universo, en el campus universitario La Yutera (Palencia) y boceto de la instalación.

Una vez creadas las instalaciones y ubicadas en el campus, se invitó a dos grupos escolares de 5 años de dos centros educativos del entorno para que interactuaran con las instalaciones artísticas (imagen 6).

En una segunda fase del proyecto se desarrolló el comisariado educativo en la sala de exposiciones de la facultad. La exposición se elaboró a partir del registro fotográfico y audiovisual del proceso creativo de las instalaciones, así como las instalaciones y el registro visual de las visitas de los escolares. Los estudiantes, organizados en grupos,

Imagen 6. Niños y niñas interactuando con las instalaciones en el campus universitario La Yutera (Palencia).
Imagen 7. Sesión de comisariado educativo en la sala de exposiciones.
Imagen 8. Estudiantes en sesión de trabajo para la exposición.
Imagen 9. Montaje de la exposición.

organizaron el espacio expositivo y planificaron el discurso visual, dividiendo la sala en cinco espacios, uno para cada instalación artística (imágenes 7 y 8).

Los y las estudiantes decidieron el formato de impresión de las imágenes y su disposición espacial. Durante el montaje, ensayaron utilizando copias en blanco y negro, lo que les permitió elaborar un simulacro y tomar decisiones en torno a la disposición, el equilibrio y la estética. Finalmente se llevó a cabo el montaje definitivo utilizando las piezas originales (imagen 9).

Además de una representación de las instalaciones, con el fin de introducir dispositivos de mediación que facilitaran la comprensión de cada propuesta, se generaron códigos QR que enlazaban a entrevistas audiovisuales grabadas durante las visitas de escolares y *podcast* relacionados con las instalaciones, donde explicaron los contenidos y el proceso creativo desarrollado.

La exposición se inauguró en sala del campus universitario en febrero de 2023 (imagen 10). Los estudiantes lo presentaron en una rueda de prensa pública ante la comunidad universitaria. Los buenos resultados de esta primera exposición hicieron posible su itinerancia a otros campus universitarios y espacios expositivos y sociales, como *El Barco de la Rubia* de Valladolid o el *Centro Cultural Antigua Cárcel-Lecrác* de Palencia.

Imagen 10. Montaje final de la exposición Instalaciones Multisensoriales al aire libre en la sala de exposiciones del campus universitario La Yutera.

5. CONCLUSIONES

Como hemos visto, la hiperinflación visual que caracteriza nuestra contemporaneidad requiere de estrategias que favorezcan una adecuada alfabetización visual en la escuela, para lo cual debemos mejorar la formación de los futuros maestros y maestras en la materia. En este sentido, la educación artística tiene el deber de contribuir a un adecuado conocimiento de la gramática de las imágenes y promover una mirada crítica hacia las representaciones visuales. Los museos, especialmente los de arte, pueden contribuir a este propósito adoptando un papel más activo y reforzando sus relaciones con la universidad.

La comunidad de aprendizaje del equipo *UVaMusEA*, de carácter interdisciplinar, inte-

grada por profesionales de museos, estudiantes y docentes, insiste en este sentido. Las acciones que desarrollamos se dirigen a la conexión significativa entre aula y museo, formando y sensibilizando al alumnado en sus posibilidades didácticas, así como tratando de capacitarles para el ejercicio de su labor docente.

Desde su puesta en marcha en 2021, más de 800 estudiantes de diferentes facultades y universidades han participado en los proyectos específicos desarrollados. El proyecto presentado, *Instalaciones multisensoriales al aire libre*, es un ejemplo de la labor desarrollada que nos permite conocer la metodología aplicada a través de una experiencia protagonizada por los y las estudiantes, quienes se han implicado en todo el proceso, desde la definición del tema, la creación artística y la producción de imágenes, hasta el diseño expositivo, montaje y elaboración de dispositivos de mediación para los visitantes. La exposición en las facultades y fuera de ellas ha hecho posible la transferencia y el acercamiento del trabajo desarrollado tanto al público universitario como a otros públicos.

UVaMusEA representa una apuesta por la colaboración entre universidad y museo, y por la implementación de una metodología activa que conecte los espacios de aprendizaje académico y museístico.

Queda aún mucho camino por andar en materia colaborativa entre museo y universidad. Debemos seguir profundizando en la necesidad de adaptar la educación artística, plástica y visual, a un mundo dominado por la imagen, donde los museos pueden ostentar un papel clave. Convencidos de la necesidad y pertinencia de este tipo de iniciativas, seguiremos trabajando para mejorar la formación de nuestros estudiantes, futuras maestras y maestros, en la comprensión de los museos como espacios donde ser y aprender a través del arte.

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aguirre, I. (2005). *Teorías y prácticas en educación artística. Ensayo para una revisión pragmatista de la experiencia estética en educación* (2ª Ed.). Octaedro-UPNA.

Duncum, P. (2015). Transforming Art Education into Visual Culture Education Through Rhizomatic Structures. *Anadolu Journal Of Educational Sciences International*, 5(3), 47-64. <https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/17610>

Duncum, P. (2017). A Critical Review of the Postmodern Implosion of Fine Art and Popular Visual Culture in Art Classrooms. En G. Barton y M. Baguley (Eds). *The Palgrave Handbook of Global Arts Education* (pp. 533-545). Palgrave Macmillan.

Fróis, J. P. (2009). Dialog on visual culture and education for the XXI century: an interview with Professor Paul Duncum. *Interact: Revista Online de Arte, Cultura e Tecnologia*, 16, 1-9. <https://repositorio.ul.pt/handle/10451/2337>

Hernández, F. (2010). *Educación y cultura visual*. Octaedro.

Instituto Nacional de Estadística (2021). Encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación en los hogares. https://ine.es/prensa/tich_2023.pdf

López Fernández-Cao, M., Caeiro Rodríguez, M., Álvarez Rodríguez, D., Fontal Merillas, O. y Marfil Carmona, R. (Eds.) (2022). *Libro Blanco. Especialidad en los Grados de Magisterio y Centros Educativos en Educación Artística, Plástica, Visual y Audiovisual*. <https://bit.ly/3MZblO5>

- Marfil Carmona, R. y Álvarez Rodríguez, M. D. (2018). El software creativo en la educación artística: Reflexiones y posibilidades en torno a The next Rembrandt. *Communiars. Revista de Imagen, Artes y Educación Crítica y Social*, 1, 21-28. <https://dx.doi.org/10.12795/Communiars.2018.i01.02>
- Melgar, M.F., Elisondo, R., Gisel, M. y Lisa, E. (2022). Jóvenes y museos. Estudio de percepciones sobre experiencias educativas. *Revista Praxis Educativa*, 26(3), 1-18. <https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2022-260311>
- Mirzoeff, N. (2016). *Cómo ver el mundo: una nueva introducción a la cultura visual*. Paidós.
- Murciano-Hueso, A., Gutiérrez-Pérez, B. M., Martín-Lucas, J. y Huete, A. (2022). Juventud onlife. Estudio sobre el perfil de uso y comportamiento de los jóvenes a través de las pantallas. *RELIEVE*, 28(2), 1. <https://revistaseug.ugr.es/index.php/RELIEVE/article/view/26158/24740>
- Palacios, J., Gehrig, R. y Roder, J. (2020). Viviendo en una burbuja: pasos tentativos para una antropología de la adicción a las nuevas tecnologías. *Revista de Antropología Iberoamericana*, 15(3), 531-555. <https://aries.aibr.org/storage/antropologia/netesp/numeros/1503/150306.pdf>
- Santacana, J., Martínez, T., Llonch, N. y López, V. (2016). ¿Qué opinan los adolescentes sobre los museos y la didáctica? *Revista Didáctica de las Ciencias Experimentales y Sociales*, 31(2), 23-38. <https://diposit.ub.edu/dspace/bitstream/2445/155826/1/667473.pdf>

Sofía Marín-Cepeda. Profesora Titular en el Área de Didáctica de la Expresión Plástica en la Universidad de Valladolid. Doctora en Investigación en Educación Artística, Premio Extraordinario de Doctorado. Desde 2021 coordina, junto al Dr. Pablo Coca, el Proyecto UVaMusEA, un proyecto de colaboración universidad–museo en torno a la educación artística, que se dirige a la construcción de vínculos entre los museos y los futuros maestros y maestras, estudiantes de los grados de Educación Infantil y Educación Primaria.

Pablo Coca Jiménez, es profesor del departamento de la Didáctica de la Expresión Musical, Plástica y Corporal de la Universidad de Valladolid. Doctor en Didáctica de la Educación Artística, entre 2008 y 2018 fue coordinador del departamento de Investigación y Educación del Museo Patio Herreriano de Arte Contemporáneo Español. Asimismo, fue coordinador de los Departamentos de Educación y Acción Cultural de los museos provinciales de Castilla y León (2008-2010) y responsable educativo en Valladolid del programa expositivo “Constelación Arte” de la Junta de Castilla y León (2005-2010). Su actividad investigadora se ha centrado en la educación en museos, en la cultura visual y la educación artística, el comisariado educativo, así como las prácticas inclusivas en museos. En la actualidad co-coordina el Proyecto de Innovación Docente “UVaMusEA, un proyecto de colaboración universidad-museo en torno a la educación artística”. Miembro del Grupo de Investigación Reconocido Trans–REAL Lab y del Proyecto I+D+i: Transversalidad, creatividad e inclusión en proyectos musicales escolares: una investigación evaluativa (TCIEM).