Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social

ISSN-e: 1988-8309

http://dx.doi.org/10.5209/arte.65868

Anexo al monográfico: Educación artística, mediación cultural y formación en los museos, centros de arte y salas dependientes de la Comunidad de Madrid

Javier Martín Jiménez¹, Macu Ledesma Cid²

Resumen. Arte contemporáneo, literatura o historia. Artistas, actores, comisarios, mediadores, visitantes... Todas las áreas artísticas y todos los agentes culturales tienen cabida en el trabajo de difusión, mediación y educación que se desarrolla en los museos y salas de exposiciones de la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid. En este artículo se esboza el trabajo realizado en los cuatro últimos años para programar una oferta de calidad, pública y gratuita, con el objetivo de acercar y favorecer el entendimiento de sus contenidos culturales desde un posicionamiento crítico y reflexivo, independientemente del perfil de los visitantes.

Palabras clave: Educación, mediación, cultura, arte, museo, exposición, Comunidad de Madrid

[en] Art education, cultural mediation and training in museums, art centers and exhibition halls dependent on Community of Madrid

Abstract. Contemporary art, Literature or History. Artists, actors, curators, mediators, visitors ... All artistic areas and all cultural agents have a place in the dissemination, mediation and education work carried out in the museums and exhibition halls of the Ministry for Culture of the Community of Madrid. This article outlines the work done in the last four years to programme a public, free and quality offer, with the aim of approaching and facilitating the understanding of the cultural content from a critical and reflective position, regardless of the profile of visitors.

Keywords: Education, mediation, culture, art, museum, exhibition, Community of Madrid

Sumario: 1. Introducción. 2. Los museos. Un espacio permanente para la educación. 3. Las salas de exposiciones. Espacios temporales para la educación. 4. ¿Por qué visitan las salas y museos de la Comunidad de Madrid? 5. Otros programas públicos. 5.1. Los museos, vistos desde otra perspectiva. 5.2. Grupos de investigación. 5.3. Otras formas de aprender: Madrid 45 y Programa A. 5.4. Formación de formadores. 6. Conclusiones. Referencias bibliográficas

Cómo citar: Martín Jiménez, J.; Ledesma Cid, M. (2020). Anexo al monográfico: Educación artística, mediación cultural y formación en los museos, centros de arte y salas dependientes de la Comunidad de Madrid, *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 15, 169-180.

1. Introducción

Como en todas las investigaciones, el punto de vista desde el que se mira y se toma como referencia determina los resultados. En este sentido el presente artículo pretende analizar diferentes aspectos de la educación artística, la mediación cultural y la formación desde una perspectiva institucional, tomando como referencia el trabajo realizado en los museos, centros de arte y salas de exposiciones dependientes de la Comunidad de Madrid en una franja temporal determinada como son los últimos cuatro años (2015-2019). Este estudio centra la atención en aquellos espacios que llevan a cabo iniciativas educativas de carácter permanente, aunque igualmente se incluyen varios programas que se han puesto en marcha vinculados con el fomento de las artes fuera de estos lugares físicos.

Una de las dificultades que las instituciones públicas se encuentran habitualmente tiene que ver con la competencia de sus áreas de acción, algo que puede ser especialmente complejo con la ciudad de Madrid. En este sentido, el Ayuntamiento de Madrid tiene una serie de infraestructuras culturales por un lado, y unas políticas culturales de carácter local por el otro; esto ocurre igualmente con la Comunidad de Madrid, pero a nivel regional, y con el Ministerio

Arteterapia, 15, 2020: 169-180

Asesor de Arte de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid de septiembre 2015 a septiembre 2019 E-mail: jmartinj78@gmail.com

Coordinadora de actividades, Subdirección General de Bellas Artes, Dirección General de Promoción Cultural, Consejería de Cultura, Turismo y Deportes de la Comunidad de Madrid desde 2009.
E-mail: macu.ledesma.cid@madrid.org

de Cultura, a nivel nacional. De la Dirección General de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura³ dependen tres salas de exposiciones (Sala Alcalá 31, Sala Canal de Isabel II, Sala de Arte Joven) y seis museos y centros de arte e interpretación (CA2M Centro de Arte Dos de Mayo, Casa Museo Lope de Vega, Museo Casa Natal de Cervantes, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias, Centro de Interpretación de Nuevo Baztán y Castillo de Manzanares El Real)⁴. Todos estos espacios siguen unas líneas de trabajo independientes pero también coordinadas y complementarias entre sí. Por otra parte, también se generan vínculos con otros programas (educativos, de apoyo al contexto, de apoyo a la creación, etc) y, a un tercer nivel, también con otros programas de áreas diferentes de la propia Dirección General de Promoción Cultural, como son música, cine, teatro o danza.

La labor desarrollada en los museos, centros y salas de la Comunidad de Madrid en este tiempo ha sido, y sigue siendo, idear e iniciar programas de actividades que den a conocer los espacios museográficos y expositivos y facilitar el acceso a la cultura, así como establecer y crear redes de trabajo que permitan abrirse institucionalmente a otros ámbitos y, a fin de cuentas, a la ciudadanía. Ese trabajo conlleva a su vez reflexionar sobre cuestiones de base como la posición de la institución con respecto a la mediación con el público, qué y cómo la institución está legitimando esos programas, qué nuevos formatos se pueden ensayar desde la institución, etc. No hay que olvidar nunca que el arte es un ejercicio de voluntad comunicativa que requiere de la participación y la comprensión. Por lo tanto, es fundamental tener presente en todo momento a los públicos a los que se dirigen las acciones.

Foto 1. Talleres con jóvenes en el Museo Cervantes.

2. Los museos. Un espacio permanente para la educación

Conservar y difundir nuestro patrimonio es una obligación y un deber para con la sociedad. Hace décadas que las instituciones culturales dejaron de ser guardianas del patrimonio y únicas poseedoras legítimas del conocimiento, abrieron sus puertas a la sociedad y comenzaron a ofrecerle actividades con el fin de acercar sus contenidos. Las visitas, talleres, animaciones y espectáculos, cursos y conferencias... se han convertido en las herramientas imprescindibles en los centros para generar comunidades críticas e inclusivas.

Se menciona aquí "Consejería de Cultura" para unificar, aunque no siempre ha existido una Consejería como tal. Por ejemplo, de agosto 2015 a septiembre de 2017 fue Oficina de Cultura, Turismo y Deportes dependiente de la Consejería de Presidencia, pasando a ser Consejería desde esa fecha. Los últimos cambios políticos la reestructuran a Consejería de Cultura y Turismo.

Otros museos de la Comunidad dependen de otras direcciones generales. Tal vez habría que destacar el Museo Arqueológico Regional de Alcalá de Henares, dependiente de la Dirección General de Patrimonio (datos de septiembre de 2019). Igualmente hay espacios compartidos entre diferentes departamentos como es la Sala El Águila en el distrito madrileño de Arganzuela.

En septiembre de 2019, durante el último congreso internacional del Comité Internacional de Museos ICOM en Kioto, se ha estado debatiendo sobre la nueva definición de museo, introduciendo al individuo y las comunidades como agentes inherentes a su naturaleza. También ha estado muy presente la idea de diálogo entre el artefacto y la persona, es decir, entre el objeto museográfico y el visitante, así como la obligación de las instituciones de garantizar el acceso a la cultura como un derecho adquirido. Estos fines siempre se han tenido en cuenta en la labor cotidiana del personal adscrito a los departamentos de educación y de difusión pero, hasta ahora, no habían sido tenidos en cuenta de una manera evidente dentro de los debates entre especialistas, más centrados en trabajar la conservación e investigación de sus colecciones. De este modo, la manera en la que las instituciones culturales se dirigen a la ciudadanía es fundamental para que la educación sea efectiva y la experiencia sea positiva.

Entre los museos y centros de arte adscritos a la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, el CA2M⁵ ha sido pionero en la experimentación de nuevas prácticas educativas desde su apertura en 2008. Pensamiento y debate, talleres de creación, formación del profesorado, la Universidad Popular o Las Lindes no son sino la punta del iceberg de muchas propuestas que, durante estos 11 años, han generado nuevas maneras de acercarse al arte y crear comunidades. Colectivos de todas las edades y tipologías, han ido "tomando" el museo como algo propio y lo han hecho suyo. Enumerar y analizar lo que hacen ocuparía gran parte de este artículo, por lo que directamente se invita al lector/a a visitarlo y formar parte de él.

La Casa Museo Lope de Vega⁶ no se queda atrás en lo que respecta a crear comunidades. Este pequeño museo realiza una labor fundamental dando a conocer una etapa de la historia y de la literatura. A través de las visitas guiadas a la casa y las visitas temáticas que ahondan en temas transversales, como puede ser el género, la muerte o el acto creativo, se redescubre la figura del escritor Lope de Vega y su hogar, aquel en el que vivió sus últimos 25 años de vida.

Pero no toda la acción educativa del museo se desarrolla dentro de sus instalaciones. Hay un par de programas que han traspasado sus muros barrocos para acercarse a dos tipos de público que se resistían a visitarlo: los jóvenes y los mayores. Las propuestas "Lope: de su casa a clase" y "Mayores con arte", que se desarrollan desde el año 2017, cuentan cada curso escolar con más adeptos. Sheila Álvarez, mediadora cultural y comisaria de dichos programas, logra "sacar" el museo de su espacio físico para trasladarlo a los más jóvenes (estudiantes de Educación Secundaria y Bachillerato) y a los más mayores que, por problemas de accesibilidad, no pueden visitar la casa.

Pero, ¿cómo acercar la obra del Fénix de los Ingenios, escrita en verso y con términos ya en desuso, al gran público? La solución llegó en 2011 con los "Teatreos", breves piezas basadas o inspiradas en las obras de Lope, dramatizadas y dirigidas por la compañía teatral Lear Producciones. Esta actividad mensual ha servido para acercar a miles de personas al verso, a tramas y personajes del Siglo de Oro español y que son parte de nuestro patrimonio literario. Y no, no se ha hecho desde una sala de teatro con sus butacas, telones y luces sino desde las salas o el jardín de este singular museo ubicado en pleno Barrio de las Letras, rompiendo en muchas ocasiones la cuarta pared, contando con un equipo de profesionales del teatro que logran que el lenguaje de Lope se sienta como algo propio.

Algo parecido sucede en el **Museo Casa Natal de Cervantes**⁷, situado en Alcalá de Henares, cuyas instalaciones evocan la historia de los primeros años de vida de este escritor universal. La labor educativa del museo se centra en dar a conocer facetas personales y profesionales a través de animaciones teatrales y del servicio de mediación cultural. Este último se programa a diario en varias estancias de la casa para charlar con el visitante y desvelar aquellos aspectos que suelen pasar desapercibidos por la propia idiosincrasia del lugar, una casa con objetos y piezas que, a simple vista, son reconocibles por todos.

Este museo alcalaíno fue de los primeros en programar visitas taller para escolares hace décadas. Pero últimamente es con el profesorado y los estudiantes de ESO y Bachillerato, con quienes se están logrando mejores resultados en cuestión de participación y acercamiento de posturas; con los primeros a través de los cursos de formación de profesorado, una iniciativa ideal para sembrar en ellos el interés por visitar los museos y encontrar aliados en su labor docente, y con los segundos a través de iniciativas como "Un guión para Cervantes", un proyecto educativo que eligió el Museo Casa Natal de Cervantes como sede central de sus filmaciones. Dichas grabaciones plasmaron el trabajo de escritura y guión realizados íntegramente por jóvenes estudiantes de los IES Atenea y Alonso Quijano de Alcalá de Henares. Toda esta labor se ha materializado en tres cortometrajes que se presentaron al público en el vecino Teatro Cervantes.

Para finalizar con este apartado de museos, no podemos olvidar la labor del **Museo Picasso – Colección Eugenio Arias**⁸ ubicado en el municipio de Buitrago del Lozoya. Su colección está formada por aquellos presentes que Pablo Picasso le regaló a su amigo el barbero Eugenio Arias durante su exilio en Vallauris (Francia). Es un museo con un contenido artístico -obras salidas de la mano del artista malagueño-, pero que va más allá de lo puramente estético. Es un museo dedicado a la amistad, a la relación de afecto y cariño entre el pintor y el peluquero en un momento histórico y que se ha conservado en el pueblo que vio nacer a Eugenio Arias.

⁵ http://ca2m.org

http://www.casamuseolopedevega.org Para más información, ver bibliografía (Jiménez Sanz, 2013; Ledesma Cid, 2014; Vidal-Floch Balanzó, 2015)

⁷ http://www.museocasanataldecervantes.org/ Para más información, ver bibliografía (Melero Tejerina y Prieto García, 2003)

http://www.madrid.org/museopicasso/ Para más información, ver bibliografía (Jiménez Blanco, 2008)

De las propuestas que en este pequeño museo ofrece a sus visitantes, cabe destacar la interesante labor de mediación que se viene desarrollando desde el año 2015 con el colectivo Pedagogías Invisibles. Como ya se mencionaba, este museo va más allá de lo puramente estético y sus piezas están dotadas de otros significados: fotografías que nos hablan de la familia, retratos de mujeres que evocan otros tiempos, objetos que asociamos a oficios que no son el nuestro, carteles que nos narran el dolor de la guerra, etc. Todas las personas que han participado en estas sesiones de mediación se han sentido libres para observar y charlar sobre recuerdos, política, estereotipos, temas de género... Gracias a este tipo de prácticas, la colección de regalos de Picasso se ha ido transformando y adquiriendo nuevos significados, unos relatos que han generado los mismos participantes a través de sus propias experiencias.

Foto 2. Mediación en el Museo Picasso.

3. Las salas de exposiciones. Espacios temporales para la educación

De acceso libre y gratuito, como los museos, las Salas Alcalá 31, Canal de Isabel II y de Arte Joven acogen una media de cuatro exposiciones al año, y cada una tiene su propia línea expositiva, hecho que, junto con sus infraestructuras, influye en la programación de actividades.

La **Sala Alcalá 31** está especializada en arte contemporáneo nacional, con exposiciones individuales como las de Carmen Calvo, Alicia Framis, Rogelio López Cuenca, Daniel Canogar o Darío Villalba, o proyectos *site specific* para esta sala como los de Mateo Maté o Sara Ramo. Una vez al año se incluyen muestras colectivas internacionales como "Latinoamérica en las colecciones CA2M y Fundación ARCO".

Con esta variedad de artistas y el intenso ritmo de exposiciones, las actividades se han de preparar con bastante tiempo de antelación. No es cuestión de enumerar aquí toda la tipología de acciones que se desarrollan, porque como en cualquier institución cultural se intenta ofrecer un abanico de actividades "para todos los gustos". Sí se considera de gran importancia la labor educativa que se ha venido desarrollando en los últimos años con los Centros Ocupacionales de la Comunidad de Madrid y con federaciones como Madrid Plena Inclusión. La Sala Alcalá 31 ha contado para ello con el colectivo Pedagogías Invisibles, como ocurre en el Museo Picasso, y juntos han establecido un calendario de talleres para trabajar con estos colectivos en riesgo de exclusión, rompiendo barreras en todos los sentidos y usando el lenguaje del arte contemporáneo como cómplice en las estrategias de aprendizaje.

Por su parte, la **Sala Canal de Isabel II**, ubicada en un antiguo depósito de agua del Canal que data de comienzos del siglo XX, se ha constituido como un espacio de referencia en el mundo de la fotografía y la imagen, contando con los trabajos de representantes de la joven fotografía española como Tanit Plana, David Jiménez o Ricardo Cases, así como de fotógrafos de reconocido prestigio como Joan Fontcuberta, Gabriel Cualladó o Ricard Terré.

La imagen fotográfica, por su cercanía y fácil lectura, se ha convertido en una herramienta indiscutible para trabajar con los visitantes. Casi todas las personas llevamos con nosotros a diario una cámara de fotos, un dispositivo móvil con el que inmortalizamos instantes de nuestra vida y entorno. Este hecho hizo que Project-Arte, empresa de mediación dedicada a la gestión de actividades educativas, diseñase para la Sala Canal las "derivas fotográficas", una iniciativa que invita a los visitantes a convertirse en agentes activos y salir a la calle a fotografiar momentos y escenas claves vinculados a cada exposición. De este modo, los participantes logran identificar las técnicas fotográficas a través de la práctica y reconocer las temáticas a través de la observación. Muchas de esas imágenes pasan a formar parte de una exposición *online*, la cuenta de Flickr⁹ de la Consejería de Cultura.

Las derivas fotográficas se han utilizado como práctica en las visitas con colectivos en riesgo de exclusión, concretamente con el Centro de Recuperación Psicosocial Martínez Campos, y la Fundación Luz Casanova, que trabaja para mejorar la situación de personas sin hogar, migrantes y mujeres y menores víctimas de violencia de género. Los resultados de esta colaboración han sido decisivos para mantenerlos como visitantes fidelizados en nuestra oferta educativa.

Foto 3. Talleres intergeneracionales en la Sala Alcalá 31.

Para finalizar, la **Sala de Arte Joven** es un espacio de referencia para las nuevas generaciones de artistas, comisarios/as y todo tipo de agentes del sector. En su programación expositiva se mantienen año tras año convocatorias ya consolidadas como "Circuitos de Artes Plásticas", que cuenta con una ayuda a la producción de obra dirigida a jóvenes artistas, y "Se busca comisario", dónde se eligen los mejores proyectos 'curatoriales'. También se ha puesto en marcha la convocatoria "Primera Fase", para artistas menores de 35 años y que tiene como finalidad la realización de muestras individuales más allá del ámbito de las galerías de arte.

Como ocurre en la Sala Alcalá 31, el arte contemporáneo es un vehículo atractivo e interesante para tratar muchos temas transversales y actuales pero que a veces son de difícil lectura o ajenos al visitante. Con la mediación cultural del artista multidisciplinar Christian Fernández Mirón y la educadora Patricia Raijenstein, y a través de las obras de los/las jóvenes artistas que allí exponen, se ofrecen visitas dinamizadas donde el visitante deja de ser un componente pasivo para convertirse en participante activo y, de este modo, familiarizarse y estar abierto a nuevos lenguajes creativos.

Tras dos años trabajando con grupos escolares o de institutos, además de asociaciones y colectivos de todas las edades, a modo de experiencia piloto en 2018 iniciaron el grupo de aprendizaje "Mediación Extendida. Una aproximación de tantas" para un público adulto/mayor, uno de los más habituales de la sala y, a su vez, uno de los que más

⁹ https://www.flickr.com/photos/espaciosparaelarte

resistencia ofrecía a la hora de acercarse al arte actual. Durante un curso entero, de septiembre de 2018 a julio de 2019 se trabajó en ese espacio y se visitaron otros como el CA2M o la Facultad de Bellas Artes de la UCM. El objetivo era abordar el arte contemporáneo desde el juego, la experimentación y el diálogo, para crear, con ese público específico, herramientas de mediación que pudieran servir a participantes de esas características, aunque no sólo para ellas. Para fomentar las conversaciones y el uso de la palabra para expresar ideas y opiniones, se jugó con una grabadora que fue dejando registro del proceso de trabajo, experimentación y disfrute.

Como cierre final, decidieron construir entre todos una audioguía que facilitara a cualquier visitante la experiencia en sala, independientemente de la exposición de arte contemporáneo que se fuera a ver. Un dispositivo de mediación autónoma, gratuito y accesible que lleva por título "Para cosas bellas, ya están los atardeceres" y que puede descargarse en el enlace http://soundcloud.com/patriciaraij/sets/para-cosas-bellas-ya-estan-los-atardeceres-1

4. ¿Por qué visitan las salas y museos de la Comunidad de Madrid?

"Para aprender". Esta es la opción que la mayoría de los participantes en estas actividades marca a la hora de elegir un máximo de 3 motivos que le hayan impulsado a inscribirse y venir a alguna de las propuestas culturales. Entre todas las opciones pueden elegir: "Por curiosidad", "Su gratuidad", "Me la recomendaron", "Pasar un rato con amigos/familia", "Conocer la exposición", "Hacer algo diferente", "Vivo cerca de la sala" y "Estoy vinculado al mundo del arte/fotografía/moda". Y es "Para aprender" la opción que más "clics" recibe. ¿Por qué?

Los espacios culturales se han asociado con lo educativo desde hace décadas, concretamente con la cara más formal de la Educación. Rara vez se identifican como lugares de ocio, como podrían ser una sala de cine o un teatro, espacios a los que acudimos con la intención de pasar el rato, disfrutar y conmovernos con lo que estamos viendo. Disfrutar del arte o el patrimonio sigue siendo algo secundario en la experiencia de visitar un museo porque prima el aprendizaje. Además, durante mucho tiempo e independientemente de la motivación que nos lleve a ir a estos espacios culturales, se nos consideraba como sujetos pasivos en la acción. ¿Por qué hasta ahora han quedado al margen de las instituciones culturales la opinión, las preguntas y cuestiones, las críticas y reflexiones que han surgido en el visitante?

La respuesta a esta pregunta se debe al carácter dogmático y académico que hasta finales del siglo XX regía en los museos, lugares donde el saber solo correspondía a los especialistas (conocimientos que no ponemos en duda ya que consideramos de vital importancia la labor de investigación) y en los que la percepción del visitante siempre ha sido ignorada e, incluso, silenciada. Esto, afortunadamente, está en proceso de transformación gracias a la labor de mediación cultural que se está implantando en muchas instituciones. La figura de la mediadora cultural se está definiendo y, de manera simétrica, se está redefiniendo el papel del visitante.

Los museos y las salas de exposiciones son escenarios de aprendizaje, todo lo expuesto se ve y se observa, y gracias a la acción pedagógica, como la mediación, se generan reflexiones y pensamientos. Desde la Asociación de Mediadoras Culturales de Madrid AMECUM se habla de la mediadora cultural como la agente principal para la resolución de "conflictos", pero ¿no son estas agentes las encargadas también de generarlo? Una simple pregunta, el apuntar y recalcar el comentario que ha hecho algún visitante durante la actividad... pueden ser detonantes de "conflictos" durante la visita. Y, en este proceso, tanto la participación de los asistentes a la actividad como la labor de intermediación del mediador/a son fundamentales. El aprendizaje, sin quererlo, está llegando a través de la observación, la reflexión y el diálogo.

La Subdirección General de Bellas Artes cuenta con una interesante fuente de opiniones y observaciones que se recopila a través de los cuestionarios de evaluación que se entregan al finalizar las visitas y talleres en la Sala Alcalá 31 y en la Sala Canal de Isabel II, y que son de gran utilidad para todos los agentes implicados, desde las mediadoras culturales hasta los diseñadores y coordinadores de la exposición. Estos son algunos de los ejemplos recopilados ¹⁰:

"Ha sido un taller muy agradable y constructivo, que invita a la **reflexión** y a mirar hacia cada uno de nosotros y hacia los demás".

- "¡Muchas gracias! Nos dais la posibilidad de **pensar** y la excusa para seguir hablando de este tema en casa".
- "Muy interesante la explicación del guía y, a destacar también, su disposición dialogante. Me ha encantado ¡GRACIAS!".
 - "Me ha hecho plantearme ideas".

"He disfrutado mucho con la visita guiada. Muy bien contada y con la **participación** de los asistentes. Creo que sin una explicación no puedes captar el mensaje o la propuesta de la artista, quien por otro lado ha hecho un trabajo magnífico".

"El lugar está genial y la guía lo cuenta en **versión 'para todos los públicos'**. Los que no sabemos de fotografía, conseguimos parecer expertos ¡Muchas gracias!".

Comentarios extraídos de las evaluaciones a los talleres intergeneracionales y las visitas guiadas y dialogadas en las siguientes exposiciones: "Ricardo Cases" (Sala Canal de Isabel II / junio-julio 2018) "Terré" (Sala Canal de Isabel II / septiembre-noviembre 2019); "Alicia Framis. Pabellón de género" (Sala Alcalá 31 / diciembre 2018-enero 2019); "Tanit Plana. Es lo que es" (Sala Canal de Isabel II / abril-mayo 2019) y "Darío Villalba. Pop Soul" (Sala Alcalá 31 / junio-julio 2019)

Foto 4. Visitas a la Casa Museo Lope de Vega.

Se destaca en negrita aquellas palabras que más se repiten en este tipo de apuntes. Como se anotaba anteriormente, el visitante es el primero que valora la necesidad de ver y observar para poder pensar, reflexionar y debatir y finalizar en lo que sería la comprensión, interpretación y aprendizaje de conceptos y lenguajes artísticos.

Los comentarios que reúne la mayoría de las opiniones escritas hasta el momento, que no son pocas, son los siguientes: "Fantástico el montaje, la exposición, el edificio y la visita guiada. Me parece esencial que se pueda participar en estas actividades. Si llego a venir sola, no me hubiera enterado ni de la cuarta parte. No es solo que se haya hecho de una forma muy didáctica y amena, son también las referencias que nos llevamos gracias al trabajo de preparación de la visita por parte de la guía. Al final son actividades que se convierten en **un hilo del que tirar** para seguir aprendiendo muchas más cosas. ¡Con ganas de venir a más!" y "El **aprendizaje** más valioso surge en la discusión y comentarios que se hacen durante el desarrollo de la actividad con los asistentes y monitores". ¹¹

Para las instituciones es fundamental saber que la experiencia ha sido placentera porque naturalmente se desea que la gente repita, que hable bien de estos espacios y que vuelvan pronto a visitarlos. Si se hace autocrítica, somos conscientes de la frustración que generan algunas exposiciones de arte contemporáneo. El público considera fundamental la labor de la mediadora cultural, del guía, porque cree que necesita que le digan el significado de algo mientras lo mira; se ha acostumbrado a que le expliquen algo que ya ve, y a que le den una respuesta a preguntas que ni siquiera se ha llegado a formularse. La labor, ante esta frustración, no está en verbalizar un guión, porque toda la información se puede leer en los catálogos, en los folletos, en los textos de la sala... El esfuerzo se debe centrar en diseñar y ofrecer actividades para todo tipo de visitantes, que generen diálogos multidireccionales y cuestiones que agiten y movilicen al visitante para que no caiga en la indiferencia.

5. Otros programas públicos

Fuera de las actividades educativas y de mediación propias de las salas y museos de la Comunidad de Madrid, de 2015 a 2019 ha habido una importante labor de apertura de la propia Administración. El CA2M ha sido el catalizador, desde su apertura, de programas públicos que han tratado de llegar a una población muy amplia con contenidos atractivos y bien dirigidos a colectivos muy diferentes. La imagen abierta y plural del CA2M, a pesar de los contenidos tan especializados de muchas de sus líneas de trabajo en el ámbito de la creación artística, era uno de los retos a trasladar

Nótese la importancia del lenguaje. A pesar de que las instituciones culturales hace años que evitan ciertos términos como "monitor" o "guía", el público no ha cambiado aún la percepción clásica de estos servicios, al menos en la forma de nombrarlos.

al resto de centros y a la propia Administración, especialmente con lo que respecta a los profesionales de la cultura y al público más especializado. En este tiempo se ha tratado de generar una dinámica más fluida entre profesionales de dentro y fuera de la Consejería para promover una interlocución en base a un programa y unos objetivos. En definitiva, se ha procurado romper unos muros invisibles entre la institución (robusta y hermética, un gigante de caminar lento y pesado) y el contexto (el mundo exterior).

Todo esto también afecta a la percepción del público, generalista o profesional, sobre la propia institución y en cómo se acerca a ella y participa de sus programas. Por eso también se incluyen aquí una serie de ejemplos que demuestran que esa necesidad de tender puentes al exterior de la institución no debía acotarse al ámbito del trabajo educativo o de mediación en las salas expositivas. ¿De qué otras formas la institución puede desbordar en la sociedad? Esta pregunta es compartida y trabajada por todos los museos y centros de arte que conocemos, con líneas comunes de interés: habitar la institución, cuestionar el dentro/fuera, reivindicar lo público, responder a las demandas o saber crearlas, tener un posicionamiento crítico interno y aceptar y valorar las posturas críticas externas, etc.

Como se ha mencionado, en estos últimos cuatro años esa apertura institucional ha permitido a su vez compartir programación con otros espacios culturales institucionales destacados de la ciudad, como Matadero Madrid o el MNCARS, pero también con otras sedes no institucionales. Anteriormente ya se hacía apoyando a grandes proyectos como el festival de fotografía PHotoEspaña, la Apertura anual de las galerías de arte o el programa OpenStudio, pero se quiso ampliar ese radio de acción promoviendo otras propuestas más minoritarias pero con un público fiel como son los también festivales AcciónMad, Proyector, In-Sonora o Fiebre, la Bienal Miradas de Mujeres o la Bienal de las Artes del Cuerpo, Imagen y Movimiento de Madrid - BAC. Esa apertura institucional también llevó a acoger en los auditorios de la Sala Alcalá 31 o de la Sala El Águila diferentes congresos y encuentros de organizaciones como el Instituto de Arte Contemporáneo IAC, la asociación Mujeres en las Artes Visuales MAV o la Fundación Gabeiras, con charlas y mesas de debate que de por sí ponían en cuestión a la institución (aunque ahora desde dentro y con la participación institucional incluida), o grupos de investigación universitarios que reclamaban un espacio público para salir del ámbito académico, tradicionalmente encerrado en sí mismo como una burbuja de cristal. Por ejemplo, la Sala El Águila acogió el seminario "Secuencias de la experiencia. Dinámicas identitarias del videoarte en España" organizado por el archivo ARES y el Grupo de investigación Visu@ls de la UCLM¹², la Jornada de Puertas Abiertas "ALETHEIA: Arte, arteterapia, trauma y memoria emocional", proyecto I+D desarrollado por el grupo de investigación "Aplicaciones del Arte para la inclusión social", de la Universidad Complutense de Madrid¹³, o diferentes actividades del V Congreso Internacional de Mitocrítica. "Mito y creación audiovisual", proyecto conjunto de la UCM, UAM, Universidad de Alcalá y Universidad Francisco de Vitoria¹⁴.

5.1. Los museos, vistos desde otra perspectiva

En consonancia con lo explicado anteriormente, en 2017 se puso en marcha "Mutaciones. Intervenciones artísticas en museos" como una relectura de estos espacios históricos y de sus colecciones en clave contemporánea, propiciando el acercamiento de los distintos públicos a estas propuestas artísticas.

El detonante de la idea surgió al comprobar que, por un lado, los visitantes de cada uno de estos museos no siempre conocían la existencia de los otros, o si los conocían no los había visitado aún y, por otra parte, quienes visitaban las salas de exposiciones de arte contemporáneo no solían hacerlo a los museos y viceversa.

Por lo tanto, se trataba de aunar en un proyecto los cuatro museos históricos -Casa Museo Lope de Vega, Museo Casa Natal de Cervantes, Museo Picasso-Colección Eugenio Arias y Centro de Interpretación Nuevo Baztán- a través de arte contemporáneo, para visibilizarlos desde una perspectiva diferente. Lo que se trasladó a la comisaria de la primera edición, Bea Alonso, como única condición para obtener ese objetivo era que todas las intervenciones o acciones propuestas a hacer en los museos no impidieran al público habitual su correcta visita y disfrute. Por lo tanto, todas las intervenciones debían ofrecer una visión diferente de los espacios, de la historia o del concepto del propio museo, pero no impedir el recorrido museográfico inicialmente diseñado.

El resultado de esa primera edición, que se repitió a partir de entonces las primaveras siguientes, con los comisariados de Lola Hinojosa y el equipo de Manuela Pedrón Nicolau y Jaime González Cela en las ediciones de 2018 y 2019, fue una apuesta por nuevas lecturas que propiciaron que el público habitual de las salas entrara a los museos (en muchos casos por primera vez), y que a su vez los espectadores de museos recibieran una mirada nueva a unos temas clásicos. Una revisión propuesta por artistas como, entre otros, Fernando Sánchez Castillo, Patricia Esquivias, Pere Llobera, Wilfredo Prieto o Julia Spínola.

5.2. Grupos de investigación

En el año 2016 se iniciaron dos nuevos programas formativos vinculados a la Sala Alcalá 31 y la Sala de Arte Joven, como complemento a sus exposiciones y convocatorias. Desde ese año ambas salas disponen de sendos laboratorios permanentes de investigación, con una dirección externa y una planificación de dos años, y cuyos integrantes son se-

http://aresvisuals.net/transferencia/ Para más información, ver bibliografía (Martínez-Collado y Panea, 2017)

https://www.ucm.es/aletheia Para más información, ver bibliografía (López Fernández Cao, 2018)

¹⁴ https://mythcriticism.com/

leccionados por convocatoria pública al arranque del año. Aunque cada grupo dispone de libertad en la planificación y en el funcionamiento, se propone un encuentro presencial de los investigadores una vez por semana, así como la invitación de profesionales del sector que puedan abrir diferentes caminos en la investigación. Los grupos trabajan de febrero a diciembre y cada edición culmina, si los resultados lo merecen y así lo acuerdan los participantes, con una publicación que recoge la experiencia y las conclusiones teóricas.

Foto 5. Conversaciones y talleres.

Con el nombre de "LIME Laboratorio de investigación y experimentación museográfica"¹⁵, se constituyó el grupo de investigación de la Sala Alcalá 31 en 2016 y 2017, bajo la dirección de Juan Carlos Rico, mientras que la Sala de Arte Joven acogió el "Programa sin créditos"¹⁶ dirigido por las docentes Selina Blasco y Lila Insúa en ese mismo periodo. Mientras que el primero se centró en la experiencia expositiva a través del estudio y análisis del montaje e instalación de arte, el segundo se atrevió a reflexionar sobre cómo activar una programación experimental que abriera e hiciera más flexible la educación artística reglada.

Para 2018 y 2019 se generaron dos nuevos grupos de investigación que tomaron el relevo de estos: "Conversación abierta" en Alcalá 31, centrado en el comisariado de exposiciones y dirigido por Tamara Díaz Bringas con Soledad Gutiérrez el primer año, y con Irene Calvo el segundo; y "En los márgenes del artes" en Sala de Arte Joven, centrado en prácticas artísticas y sociales ubicadas en los límites difusos de la noción de arte, y dirigido por los docentes, investigadores y artistas Laura de la Colina, Alberto Chinchón y Daniel Villegas.

Independientemente del tema o temas a tratar, cada convocatoria de participación de los grupos de investigación deja claro que los integrantes deben ser conscientes de que es una formación distinta a la recibida en los ambientes académicos. Se les invita a abandonar su condición de receptores o consumidores pasivos y asumir una implicación activa. En este sentido, es fundamental generar un ambiente abierto y colaborativo, donde los roles académicos predeterminados desaparecen y la dirección de la investigación no depende de una única persona, sino del grupo entero que marca la trayectoria y el ritmo de trabajo. Los mecanismos de participación, claves para que las investigaciones avancen a buen término, han sido diferentes en los cuatro laboratorios de investigación realizados entre 2016 y 2019.

http://www.limemadrid.org/ Para más información, ver bibliografía (Rico, 2016 y 2017)

https://programasincreditos.org/

¹⁷ http://conversacionabierta.org/

¹⁸ https://margenesdelarte.org/

En todos los grupos de investigación se ha buscado mirar más allá de los espacios institucionales, siendo especialmente evidente en el caso de "En los márgenes del arte", donde se dio la posibilidad de extender las sesiones presenciales a espacios ajenos a la Comunidad de Madrid. El grupo, tanto en la primera edición como en la segunda, tomó diferentes espacios de la ciudad como sedes habituales de encuentro. Es decir, que además de las visitas a espacios culturales, talleres de artistas o actividades en museos o salas, que el grupo decidía que podría venir bien para sus investigaciones (esta era una práctica compartida por todos los grupos de investigación), "En los márgenes del arte" tuvo más "sedes" de trabajo aparte de la Sala de Arte Joven (2018) o Sala El Águila (2019), como fueron ABM Confecciones o El cuarto de invitados. Esto *desinstitucionalizaba* al grupo, algo necesario y acorde con la propia investigación.

Sin entrar en profundidad, sí que hay que destacar la importancia en el contexto de este artículo del "Programa Sin Créditos" y las tres publicaciones que se editaron. Como herramienta de trabajo inicial se publicó "Universidad sin créditos. Haceres y artes: un manual" (Blasco y Insúa, 2016)¹9, donde se planteó una revisión de lo vivido en las actividades del Vicedecanato de Extensión Universitaria de la Facultad de Bellas Artes UCM desde 2010 hasta 2014. El grupo de investigación tuvo su punto de partida en el análisis de los modos y maneras que rodean los aprendizajes artísticos, con el objetivo de generar una reflexión acerca de la posibilidad de activar una educación artística reglada más flexible y abierta. Como resultado de aquella experiencia, y mientras se realizaba el segundo año del grupo de trabajo con nuevos integrantes tras una segunda convocatoria, se publicaba "Programa sin créditos. Una investigación basada en la práctica artística" (Blasco y Insúa, 2017)²º. Como cierre final se presentó "Programa sin créditos en modo celebración. Otros relatos sobre comunidades artísticas de aprendizaje" (Blasco y Insúa, 2018), libro que de nuevo tomó casi la forma de manual para compilar los contenidos generados por el grupo en su segundo año, así como por diferentes invitados a trabajar con ellos. Esta publicación confirmó la necesidad de trabajar en investigación desde la práctica y la acción, donde el trabajo en comunidad es más que una suma de individualidades.

5.3. Otras formas de aprender: Madrid 45 y Programa A

También destinados a públicos especializados, principalmente creadores, comisarios y gestores, se crearon dos programas formativos o de aprendizaje no estandarizado, que no entraban en otros planes de aprendizaje impartidos en la universidad, las escuelas de arte o las academias.

Foto 6. Talleres de creatividad. Programa Madrid 45.

https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/19247, descarga disponible en PDF

https://www.comunidad.madrid/publicacion/ref/19513, descarga disponible en PDF

El primero de ellos es Madrid 45²¹, que desde su inicio en 2015 tiene como objetivos complementar aquellos aspectos no incluidos en los programas académicos de bellas artes, favorecer el debate en torno a la producción artística más contemporánea y dinamizar el contexto artístico de la Comunidad de Madrid. Con una media de siete talleres anuales, que tienen una duración aproximada de 4 días cada uno, por Madrid 45 han pasado artistas de la talla de Lara Almárcegui, La Ribot, Francesc Torres, Daniel García Andújar, Dora García, Tania Bruguera, Jordi Colomer o Ignasi Aballí, así como críticos y comisarios de reconocido prestigio como Chus Martínez, Martí Manen, Beatriz Herráez o Víctor del Río. Todos los talleres comienzan con una conversación abierta y algunos cuentan con una última sesión en la que se presentan públicamente los resultados de los días de trabajo. Las primeras ediciones de Madrid 45 estuvieron dirigidas por Sergio Rubira y Tania Pardo, tomando el testigo desde la cuarta edición Bea Espejo.

Madrid 45 es un ejemplo de formación artística necesaria en la actualidad. Al salir de lo académico se le da otro contexto, por lo que es un aprendizaje elegido y no impuesto, que se oferta sin la recompensa de los créditos universitarios. Además es un programa que busca el trato directo con el creador, que desmitifica la figura del artista genio individual y que fomenta el intercambio de ideas y proyectos con metodologías más participativas. Igualmente se buscan dinámicas más abiertas en cuanto a disciplinas se refiere, que acaban disolviéndose unas con otras, obviando la definición. Todo ello proponiendo actitudes más críticas, que permitan valorar el trabajo propio y de compañeros de taller.

Por otro lado, Programa A se implantó en 2016 como un servicio gratuito de asesoría para artistas y comisarios con el objetivo de fomentar la profesionalización de la creación contemporánea en la región. Asesoría, Apoyo, Arte, Ayuda, Atención... Actualmente Programa A ofrece estos servicios a través del artista, comisario y programador cultural Ramón Mateos, para el asesoramiento en producción y recursos, y del abogado, historiador del arte y gestor cultural Daniel Lesmes, para el asesoramiento legal, fiscal y contable (Eva Moraga inició este asesoramiento hasta la incorporación de Lesmes).

Este servicio se ofrece de manera gratuita para los interesados, que pueden hacer uso de la plataforma web www. programaa.info para solicitar asesoramiento online o presencial (la Sala de Arte Joven recibe estas reuniones cuando son necesarias).

Las preguntas que suelen recibirse, cuya repetición demuestra una falta de conocimientos importante en unos temas que son vitales para las carreras de los solicitantes, son: ¿cómo se da de alta un artista o comisario en régimen de autónomos? ¿cómo factura un creador la venta de una obra de arte? ¿qué compromisos legales adquiere un comisario al aceptar un encargo? ¿dónde puede un artista producir un trabajo específico o resolver una cuestión técnica?, etc.

Como actividades complementarias, periódicamente se organizan encuentros en espacios de producción artística actual, como por ejemplo Taller Omnívoros, Factum Arte o la fundición Arte6, y se programan talleres con un carácter eminentemente pragmático.

Al igual que Madrid 45, el Programa A se centra en la búsqueda de métodos formativos que no tienen cabida en la enseñanza oficial y que realmente rompen la dicotomía teoría-práctica del ámbito universitario. De nuevo, se huye de la simple emisión y recepción pasiva de conocimientos para ofrecer unos talleres muy específicos, con participantes seleccionados por convocatoria y que se adapten a los contenidos para una mayor implicación y beneficio. Dentro de este programa se han organizado, entre otros, los talleres "El artista y sus derechos: acercamiento a la propiedad intelectual", con Luis Anguita Villanueva y Alejandro Puerto Mendoza; el "Taller de diseño de proyectos artísticos en contextos socioeducativos", con Plataforma Indómita; el "Taller de Escritura sobre Arte Audiovisual" con Carlos Trigueros Mori. También han organizado talleres para Programa A los artistas Enrique Radigales, Laura Lio, Josechu Dávila y Javier Arce.

5.4. Formación de formadores

Tal vez la asignatura pendiente más evidente hoy en día sea ampliar y estrechas vías de colaboración entre las consejerías de Educación y Cultura de la Comunidad de Madrid, una reclamación de la mayoría de los profesionales de la cultura que aboga por una mayor presencia de ésta en las aulas para favorecer la formación crítica de la sociedad más joven, el público independiente del mañana de nuestros teatros, cines, museos, etc. Entre las acciones que se han empezado a llevar a cabo para paliar esta problemática, se llegó al acuerdo con el Centro Territorial de Innovación y Formación CTIF de Madrid Capital, dependiente de la Consejería de Educación y Empleo, de ofertar en 2018 un curso de formación para profesorado que facilitara herramientas educativas en torno al arte contemporáneo para Educación Primaria. Aunque sea una obviedad, hay que recordar que los museos y salas de exposiciones son también espacios de innovación educativa. Esta propuesta permitía por primera vez que el profesorado de centros educativos públicos conociera el trabajo que se realiza en las salas y museos de la Comunidad de Madrid, en muchos casos desconocidos hasta ese momento²². Se buscó aportar nuevas estrategias educativas a través de un curso diseñado por educadoras especializadas en arte contemporáneo que combinara los contenidos teóricos con los prácticos. La idea era ofrecer a los docentes propuestas alternativas de acercamiento a la obra de arte, entendida ésta no sólo como obra

²¹ http://www.comunidad.madrid/actividades/2019/madrid-45-programa-artes-visuales-2019

En la misma línea, se comprobó que la Dirección General de Juventud de la Comunidad de Madrid ofrecía visitas a museos de Madrid como CaixaForum o el Museo Arqueológico Nacional, pero ninguna actividad a centros culturales dependientes de la propia Comunidad. Actualmente se ofertan también a Sala de Arte Joven, Sala Alcalá 31 y a Casa Museo Lope de Vega.

enmarcada y colgada en una pared, sino con multitud de formas y contenidos. Igualmente, mediante la visita a las principales salas de exposiciones de la Comunidad, se realizaron ejercicios dinámicos y participativos *in situ*, para relacionar los contenidos y objetivos de los primeros niveles de enseñanza formal con las propuestas de investigación pedagógica de los espacios para el arte de la Comunidad.

La experiencia fue tan positiva que en 2019 se realizó una segunda edición con un nuevo grupo de profesores convocados por el CTIF Madrid Capital, ampliando también a Educación Secundaria, y se llegó al acuerdo de realizar otro curso con el CTIF Madrid Sur, en ese caso focalizado en las dinámicas del CA2M. En 2020, según lo previsto, se repetirán ambos cursos y arrancará un tercero, esta vez con el CTIF Madrid Este.

6. Conclusiones

En este texto se ha tratado de resumir las diferentes líneas de acercamiento a los tan distintos públicos que visitan (o no) las salas y museos de la Comunidad de Madrid. Se ha avanzado mucho en ampliar los recursos que se les ofrece, aumentando en número de acciones culturales de diversa naturaleza y, de este modo, conseguir un abanico diverso y atractivo.

En las programaciones de actividades están integradas, casi con carácter permanente, actividades para público infantil, familiar y adulto, pero sigue siendo un reto atraer al joven, hecho que comparten la mayoría de las instituciones culturales, y al más mayor, al que en muchos casos se le considera un "público de congresos y ciclos de conferencias". Es cierto que la tercera edad puede tener *a priori* un rechazo más marcado a aquellas iniciativas vinculadas al arte contemporáneo y más emergente, pero tampoco se le ofrece el beneficio de la duda y la oportunidad de un acercamiento más estrecho.

A este respecto, e independientemente de la edad del visitante, cabe mencionar cómo aún hoy en día hay visitantes que no se han acostumbrado al carácter dinámico y activo de propuestas como la mediación cultural.

Otro de los retos institucionales fundamentales para ofrecer una programación de calidad, es abrirse a otros/as profesionales y contar con grupos de trabajo especializados y diversos. El poder diseñar acciones culturales con equipos formados por comisarios/as, artistas, mediadoras culturales... es clave para enriquecer los diseños, conseguir los objetivos marcados y ofrecer a la ciudadanía propuestas innovadoras de calidad.

Referencias bibliográficas

Blasco, Selina y Insúa, Lila (2018). *Programa sin créditos en modo celebración. Otros relatos sobre comunidades artísticas de aprendizaje*. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid – Ediciones Asimétricas

Blasco, Selina y Insúa, Lila (2017). *Programa sin créditos: Una investigación basada en la práctica artística*. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid – Ediciones Asimétricas

Blasco, Selina y Insúa, Lila (2016). *Universidad sin créditos. Haceres y artes: un manual.* Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid – Ediciones Asimétricas

Jiménez Blanco, M^a. Dolores (2008). *Catálogo Museo Picasso. Colección Eugenio Arias*. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid

Jiménez Sanz, Carmen (2013). *La Casa Museo de Lope de Vega, nueva etapa*. Actas del III Congreso sobre casas museo 2008. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Madrid. Pp. 325- 337. https://www.calameo.com/read/0000753354b79655ac40f

Ledesma Cid, Inmaculada (2014) Estudiando a Lope. Estrategias para el diseño de contenidos en las actividades de la Casa Museo Lope de Vega. Actas de las 18 Jornadas DEAC. Museo del Prado, Madrid.

López Fernández Cao, M. (2018). Introducción al monográfico ALETHEIA: Arte, Arteterapia, Trauma y Memoria Emocional. *Arteterapia. Papeles De Arteterapia Y educación artística Para La inclusión Social, 13*, 173-174. https://doi.org/10.5209/ARTE.61733

Martínez-Collado, Ana y Panea, José Luís (2017). Secuencias de la experiencia, estadios de lo visible. Aproximaciones al videoarte español. Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha – Brumaria.

Melero Tejerina, Charo y Prieto García, Marina (2003). *Guía del Museo Casa Natal de Cervantes*. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid

Rico, Juan Carlos (2016). *LIME Madrid 2016. Laboratorio de investigación y experimentación museográfica*. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid

Rico, Juan Carlos (2017). LIME Madrid 2017. Laboratorio de investigación y experimentación museográfica. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid

Vidal-Floch Balanzó, Ignacio (2015). *Guía de la Casa Museo Lope de Vega*. Consejería de Cultura y Turismo. Comunidad de Madrid