

Un museo hecho a medida: Una experiencia de acción-participación

Alberto Gamoneda Marijuan¹

Recibido: 22 octubre 2022 / Aceptado: 10 julio de 2023

Resumen. Este artículo recoge la experiencia realizada desde las líneas de Educación y acción social del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Esta experiencia se viene desarrollando desde el año 2008 hasta la actualidad. Desde sus planteamientos iniciales, entendemos al Museo como un espacio para el cuidado, el bienestar y la salud. Esta manera de entender el Museo coincide con las recomendaciones actuales que dan la OMS, (Fancourt, D. and Finn, S. 2019), y otras instituciones sobre los beneficios del arte, los museos y la cultura en la salud. En el caso del Área de Educación, desde hace más de una década, partimos del diálogo con profesionales y participantes para generar estructuras abiertas y flexibles que permitan la creación conjunta de contenidos, recursos, actividades y metodologías. Procesos de acción-participación que conllevan una evaluación y reflexión compartida sobre la experiencia, convirtiendo al Museo en un escenario de participación significativa con un alto impacto en las personas. Esta trayectoria ha reforzado nuestra certeza de que cualquier acción educativa es una acción social, y nos ha mostrado cómo los aprendizajes y la experiencia en el trabajo con las diferentes comunidades han calado y han supuesto una fuente de conocimiento y un enriquecimiento para todo el Área de Educación y el resto de los programas y públicos con los que trabaja.

Palabras clave: Museo, educación, participación, inclusión, arte.

[en] A museum made to measure: An action-participation experience

Abstract. This article reports on the experience of the Education and Social Action lines of the Education Department of the Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. This experience has been developed from 2008 to the present day. From its initial approach, we understand the Museum as a space for care, well-being and health. This way of understanding the Museum coincides with the current recommendations made by the WHO (Fancourt, Daisy and Finn, Saoirse. 2019) and other institutions on the benefits of art, museums and culture on health. In the case of the Education Area, for more than a decade, we have been working in dialogue with professionals and participants to generate open and flexible structures that allow the joint creation of contents, resources, activities and methodologies. Processes of action-participation involve shared evaluation and reflection on the experience, turning the Museum into a scenario of meaningful participation with a high impact on people. This trajectory has reinforced our certainty that any educational action is a social action and has shown us how the learning and experience in working with the different communities has had an impact and has meant learning and enrichment for the entire Education Area and the rest of the programmes and audiences with which it works.

Key words: Museum, education, participation, inclusion, art.

Sumario: 1. Introducción. 2. Museos y cultura como espacios de cuidado, bienestar y salud. 3. Estructura y metodología. 4. Una breve genealogía. 5. Hecho a Medida, un programa, un modelo y un sistema de trabajo. 6. EL CRPS Latina y el PCEA. 7. Procesos de trabajo con otras entidades dentro de *Hecho a Medida*. 8. Redes de trabajo y colaboraciones. 9. Líneas de Educación y Acción social del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. 10. El laboratorio de Educación y acción social. 11. Conclusiones.

Cómo citar: Gamoneda Marijuan, A. (2023). Un museo hecho a medida: Una experiencia de acción-participación. *Arteterapia. Papeles de arteterapia y educación para inclusión social*, 18, 15-27.

1. Introducción (Museos y cultura como espacios de cuidado, bienestar y salud)

Aunque hace apenas quince años en el panorama de los museos de nuestro entorno no era así, hoy en día es un hecho incuestionable la importancia de la cultura y los museos como elementos implicados en el bienestar de las personas y las comunidades. El gobierno británico promovió en el 2014 la creación de un Grupo Parlamentario de Artes, Salud y Bienestar (APPGAHW) que tiene como objetivo mejorar la conciencia de los beneficios que las artes pue-

¹ Educador del El Museo Nacional Thyssen-Bornemisza
E-Mail: gamonedaa@gmail.com

den aportar a la salud y el bienestar presentando las investigaciones que promueven en publicaciones e Informes de consulta, (All-Party Parliamentary Group on Arts Health and Wellbeing, 2017, *Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing*) Son también numerosas las experiencias en países como EEUU o Canadá donde la Asociación Francófona de Médicos de Canadá participa desde 2018 en un programa en el que recetan visitas a los museos a sus pacientes. Cada médico puede recetar 50 pases gratis para visitar el Museo de Bellas Artes de Montreal. En 1919 la OMS (organización Mundial de la salud) después de analizar tres mil artículos científicos, la evaluación más exhaustiva sobre salud y el arte realizada hasta el momento, recomendó incluir el arte y la cultura en los sistemas sanitarios porque beneficia seriamente la salud. Recomendó también aplicar políticas que mejoren la colaboración entre los sectores sanitario y el artístico. Se reforzaba así la idea del arte y la cultura como terapias no farmacológicas y como parte importante del concepto de salutogénesis comunitaria (Fancourt, D. and Finn, S. 2019).

Por otro lado, la ONU, hace ya unos años, señaló en la definición de la discapacidad que esta es un fenómeno complejo que surge de las limitaciones de la persona en su interacción con el medio y el contexto, reconociendo, por primera vez, el contexto social como un factor determinante en la discapacidad de la persona y que: “la discapacidad radica en la sociedad, no en la persona” (ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH) 2007, pag.4). Por tanto, si en la discapacidad de la persona el contexto social es un factor de peso, hay una responsabilidad de las instituciones en que ese factor de interacción contribuya, de la menor manera posible, a la creación de limitaciones en el acceso de las personas a los servicios que ofrecen esas instituciones para permitir el ejercicio de los derechos que tenemos todos. De esto se desprende que, si algunas comunidades encuentran dificultades en el acceso a la cultura y los museos se les está negando, de alguna manera, el ejercicio de su derecho a la cultura, a la participación ciudadana y lo que es más grave a factores de bienestar y salud.

Los Museos son también, o deberían serlo, espacios de identidad para las comunidades que los alojan (Chaumier, 2005) y, a su vez, un foro de encuentro, diálogo, aprendizaje y convivencia. Por tanto, los museos tienen la obligación de recoger, mostrar y reflejar la complejidad y la diversidad de las comunidades en que surgen, siendo esta una labor a la vez educativa y social que hace de los museos espacios de cuidados y a los cuidados una parte importante de la cultura.

Dentro de los museos, las áreas de educación se han convertido y son los interlocutores naturales con el público de las comunidades que los alberga, (Maderbacher W 2020). Las que, más allá del trabajo con escuela y universidad, tienen las herramientas, el bagaje y la tecnología comunicativa y emocional para crear vínculos con las diferentes poblaciones y convertirse en el marco de seguridad y la pasarela de acceso, para esas comunidades al museo y sus contenidos de una manera que garantice la equidad y la inclusión.

Con este objetivo de garantizar la inclusión en equidad de la comunidad en su conjunto y su diversidad, objetivo este que se convierte en el punto principal de nuestra experiencia y en el centro de nuestra práctica y reflexión, los museos y, sobre todo, sus Áreas de Educación deban plantearse cuestiones como:

¿Qué públicos no están accediendo a las colecciones y sus contenidos?, ¿qué problema o limitaciones encuentran esos públicos para entender el Museo como un espacio propio?, ¿qué necesitan de nosotros?, ¿podemos adaptarnos como institución a las necesidades y los gustos de esas comunidades en vez de esperar que sean ellos los que se adapten a lo que encuentran?, ¿Están generando las instituciones culturales puentes de acceso que hagan permeables los espacios y que los conviertan en foros aprendizaje y convivencia?, ¿es necesario educar en el uso y en la participación de las instituciones culturales?...

Desde las instituciones debemos hacernos preguntas que nos permitan articular procesos de encuentro, dialogo y escucha con esas personas y poblaciones que hallan dificultades en su acceso y que no están todo lo presentes que deberían estar. Una vez realizado ese cuestionamiento nos surgirán otros que tienen que ver con cómo abordar nuestras prácticas:

¿Cómo generar actividades, proyectos y programas que promuevan la participación?, ¿Cómo garantizar la posibilidad de continuidad de las acciones, para que no sean experiencias puntuales que beneficien más la imagen de la institución que la realidad de la comunidad?, ¿Quiénes son los interlocutores naturales con esas poblaciones o comunidades?

Este es el proceso que hace ya casi quince años nos planteamos en el Área de Educación. Unas cuestiones que detonaron procesos de reflexión y planteamientos de acción buscando poder dar forma y respuesta a todas esas puertas que se nos abrían.

2. Una breve genealogía

El Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, prácticamente desde su origen, ha venido trabajando de manera puntual y no sistematizada con entidades y grupos de ámbitos socio comunitarios y sanitarios.

A partir de 2008, después de una experiencia algo más continuada con un grupo reducido de personas con discapacidad intelectual, y su posterior evaluación, nos permitió realizar una serie de reflexiones y cuestionamientos que posibilitaron delimitar un territorio y proyectar las líneas principales de acción para favorecer nuestro objetivo principal de impulsar, como ya dijimos, la inclusión de la comunidad en su conjunto y su diversidad desde los principios de la equidad. Preguntas como: ¿De qué manera llegar a un mayor número y diversidad de públicos?, ¿Qué necesitan esos públicos de nosotros?, ¿Cuál debe ser el perfil de las actividades en el Museo para que este resulte un lugar accesible e inclusivo?, ¿Cómo adaptar la experiencia a los gustos y necesidades de las personas que

participan en estas actividades?, ¿Qué dificultades encuentran?, ¿cómo hacer que la experiencia en el Museo sea lo más participativa posible?

Tras esos planteamientos fuimos conscientes de que, al igual que en la escuela la alianza natural de los educadores del Museo se realiza con el profesorado, en estos nuevos ámbitos había toda una serie de profesionales de lo social, comunitario y sanitario que eran los interlocutores perfectos y necesarios. Interlocutores a los que podíamos abrir las colecciones para crear un espacio de trabajo conjunto que nos permitiera entender e investigar las múltiples dimensiones que ofrece un espacio como el del Museo.

A partir de ese planteamiento comenzamos una serie de encuentros, que se fueron produciendo de manera orgánica, con diferentes profesionales de ámbitos como la terapia ocupacional, la psicología, la arteterapia, el trabajo social, la educación e integración social, la psiquiatría, la pedagogía terapéutica, los técnicos en accesibilidad, etc. Estos profesionales (vinculados a poblaciones de personas con discapacidad, en riesgo de exclusión o de ámbitos comunitarios y de la salud) fueron los que nos permitieron entender las pautas de su trabajo y las necesidades de las diferentes poblaciones al tiempo que ellos descubrían las posibilidades del trabajo en red con un espacio cultural de la ciudad como es el Museo. Fue de su mano y con sus recursos con los que empezamos a diseñar las posibles hojas de ruta para poder crear un sistema de trabajo que nos sirviera de marco pero que fuera a la vez abierto y flexible para dar cabida a cualquiera de las poblaciones y experiencias que se nos fueran presentando.

Esos encuentros y las visitas, actividades y experiencias que fueron surgiendo de ellos constituyen el germen inicial del programa *Hecho a Medida*.

Las experiencias con los diferentes grupos en 2008 y su buen resultado nos impulsan a invitar a los participantes de las actividades a formar parte de la jornada de puertas abiertas celebrada con motivo del Día Internacional de los museos. Esta propuesta de participación se lanza como una forma de potenciar el liderazgo y el empoderamiento de los participantes al sentirse agentes activos y protagonistas. Este rol de liderazgo se alcanza con la preparación, el apoyo y la coordinación de los educadores del Museo y los profesionales de sus entidades respectivas. Esta experiencia plantea un escenario en que se les proponía un cambio de rol convirtiéndose, a través de la elección y la explicación de una obra de la colección, en la parte activa y visible de esa celebración. El planteamiento de esas jornadas, que realizamos durante varios años, nos permitía cumplir con varios objetivos: poner en red a las entidades, que los profesionales se conocieran entre ellos, que pudieran ver y disfrutar el trabajo de otros a la vez que mostrar el suyo y, sobre todo y lo más importante, que las personas participantes fueran las protagonistas formando parte de un grupo inclusivo donde el modelo de normalidad era la diversidad y su visibilidad. La suma de todas estas posibilidades convertía la experiencia en el museo en una acción comunitaria de amplio impacto tanto para los participantes y sus entornos como para los visitantes y el propio Museo. (Gamonedá Marijuan, A. 2011).

A todo este sistema de trabajo, que fue surgiendo de manera natural a través del diálogo, la participación, la acción y la reflexión lo llamamos en su momento *Red de Públicos*. Un nombre que recogía el objeto final de todo el proceso y que definía la meta de las líneas de educación y acción social del Área de Educación y del propio Área de Educación del Museo: crear redes de participación entorno a la institución, sus contenidos y posibilidades a la vez que se creaban espacios de participación, visibilización desde una perspectiva de equidad y diversidad.

Siguiendo estas líneas de trabajo fuimos conscientes del territorio que estábamos explorando según algunos de los indicadores de logro en base a la experiencia, indicadores como: la fidelización de las entidades, profesionales y participantes, su demanda del programa, el interés por participar y lo positivo de sus evaluaciones, así como el impacto en los procesos personales de algunos de los participantes... Todo esto nos iba reafirmando, potenciaba y maximizaban las siguientes líneas conceptuales:

1. Qué la acción en el Museo no se entienda como una actividad de consumo de ocio sino como parte de un proceso y experiencia centrada en la persona.
2. Qué los profesionales participantes contemplen el Museo y sus contenidos como un escenario y una herramienta de trabajo para los procesos vitales, emocionales y comunitarios de las personas con las que trabajan.
3. Qué los objetivos de los profesionales con los que trabajamos sean coincidentes con los de los educadores del Museo en estos proyectos: El centro de la experiencia está en la persona y sus necesidades.
4. Qué los resultados se amplifican cuando los procesos son a medio y largo plazo frente a las acciones puntuales.
5. Qué entender las potencialidades del museo es un proceso progresivo de aprendizaje que incluye la experiencia de todos los agentes implicados, incluidos los participantes.
6. Qué el diálogo, la escucha activa, la mirada consciente, el vínculo y la confianza son ejes básicos para motivar el bienestar y la participación en las actividades.

3. Estructura y metodología

A grandes rasgos podemos decir, que a través de estas líneas de trabajo se han creado toda una serie de estructuras que funcionan como marcos de referencia y contenido pero que permiten una gran libertad a la hora de construir las experiencias y las actividades. Aunque hay una gran diversidad y tipología de acciones y experiencias debido al co-diseño y la flexibilidad de los programas, la metodología empleada durante las visitas y talleres es, principalmente, de tipo participativo, horizontal, dialógico, de carácter andragógico, basada en los principios de participación, horizontalidad y flexibilidad. En las actividades se tiende a usar el diálogo y la experiencia ante las imágenes artísticas como base para la reflexión con los participantes. Las técnicas de expresión plástica y dinámica se entienden

como detonante de los aprendizajes y vehículos de expresión de los intereses y preocupaciones de los participantes a través de su potencial creativo y simbólico. Todo el proceso se piensa y co diseña entre los agentes implicados: educadores, profesionales del recurso y en la medida de lo posible los participantes.

Las acciones siempre necesitan de sesiones preparatorias, de estas sesiones surge un registro en forma de ficha que sirve también de registro de evaluación tras la experiencia en el Museo. Esta voluntad de registro, evaluación y reflexión es una constante del programa.

En la observación y el diálogo frente a las obras se priman los contenidos de cultura visual, frente al discurso histórico-artístico, potenciando el desarrollo de los relatos personales y la creación de otros lenguajes que apoyen los procesos y objetivos personales de los participantes y de los profesionales en su trabajo con el grupo. Los talleres plásticos se entienden como experiencias que apoyan o detonan los contenidos. Así pueden ser experiencias que complementan el relato creado por el grupo, ayudándolo a profundizar en los contenidos o creaciones libres de las que surja un discurso que ayude a crear el vínculo con el Museo en relación a su propia producción. A pesar de todo esto, los formatos de diálogo siempre quedan abiertos a expensas de pactar sus contenidos y forma con los participantes. Esta idea implica hacerse responsable de la experiencia. La metodología de trabajo conlleva una evolución de la implicación y los roles activos de las personas que vienen a las actividades. Así, se podríamos decir que, habitualmente, se emplea una metodología de carácter participativo de Investigación-Acción y de Investigación Basada en las Artes y carácter Constructivista.

4. Hecho a Medida, un programa, un modelo y un sistema de trabajo.

Partiendo de todas estas ideas, intuiciones y aprendizajes y a partir de la acción reflexión fue surgiendo un marco de trabajo que se iría convirtiendo en el programa al que llamamos *Hecho a medida*.

Foto 1. Acción en el jardín del Museo durante el Día Internacional de los Museos con participación de los grupos del programa *Hecho a Medida*

Este programa crea una estructura básica y flexible que permite una gran libertad en el diseño de cada actividad y en la creación de sus contenidos, dando la posibilidad de personalizar la experiencia de cada grupo y a veces de cada participante.

Una de las partes importantes de esta estructura está en la calendarización de las actividades en el Museo y de las sesiones preparatorias que conllevan. La calendarización nos permite definir el grado de implicación de la entidad y su relación con el programa estableciendo de manera previa el ritmo de esa relación y nos permite, también, co-crear los espacios de trabajo previo y posterior fuera del Museo. Todo esto forma parte del encuadre para las actividades y

permite integrarlas en la cotidianidad de cada recurso. Las sesiones preparatorias son la otra herramienta básica de todo este sistema de trabajo. Son herramienta básica porque facilitan crear una comunicación estable y continua entre los profesionales y los educadores. una comunicación que refuerza el contacto más allá de la experiencia en el Museo. En estas sesiones se definen los objetivos de trabajo a lo largo del curso, se diseña de manera conjunta cada actividad en función del grupo, sus necesidades y los objetivos de trabajo. En estas sesiones también se eligen las obras que veremos, la duración, el hilo conductor de la visita y el contenido de las actividades en el taller. En definitiva, permiten completar el encuadre, el marco y el desarrollo posible de la actividad. Toda esta planificación está siempre abierta a cambios y modificaciones, cambios que se dan si educadores, profesionales o participantes plantean otros emergentes o el desarrollo de la actividad planteando otra deriva distinta a la planificada.

Este es un proceso que se facilita a través de la experiencia y la continuidad en el programa, donde los profesionales de los recursos, al ir conociendo el sistema y la mecánica de trabajo, traen a las sesiones sus propios planteamientos: lo que han hablado con los participantes y lo que al grupo le gustaría ver o trabajar en el Museo. En algunos casos y con algunos recursos, de manera progresiva, son los miembros de las comunidades los que participan en las sesiones de diseño de las actividades y las experiencias asumiendo cada vez mayores responsabilidades y haciéndose cargo de la selección y exposición de parte de los contenidos. Estas sesiones también nos sirven de espacio de evaluación de las actividades realizadas y nos permiten, a su vez, hacer los ajustes y los cambios sobre lo observado y experimentado en los procesos y en el dialogo con las personas que participan. Nos permiten recoger los indicadores de logro frente a los objetivos planteados y corregir el rumbo de lo que la evaluación nos indica que no está funcionando.

A día de hoy, tras quince años de funcionamiento, en la memoria del año 2022, la forma y el volumen de estas líneas de trabajo se dibujan de la siguiente manera

Cuadro 1. Cifras de participación en las líneas de Educación y acción social en 2022

Tipología	Propuestas	Participantes
Hecho a medida		2.561
Formación para profesionales	– Dinamo/Alternador	100
Museo fácil	– Ficción sonora	135
Encuentros on line	– Miradas diversas: Docuwebs Thyssen – Miradas diversas: Narraciones gráficas	85
Totales		2.881
En el curso 2021- 2022 dentro de las líneas de Educación y acción social se atendieron a 83 entidades y recursos y se hicieron 358 actividades entre visitas y sesiones preparatorias.		

5. EL CRPS Latina y el PCEA

Quizá el caso más significativo, por su evolución y su continuidad en el tiempo dentro de Hecho a medida, sea el de la colaboración con el CRPS Latina (Centro de Rehabilitación Psicosocial Latina) que fue uno de los primeros recursos con los que comenzamos el trabajo, hace más de quince años, y con el que hemos ido evolucionando, creciendo y aprendiendo de manera conjunta. (Abad Fernández, A. M., & Salazar García, M. 2016).

De las primeras experiencias del CRPS Latina en el Museo fue surgiendo un grupo de trabajo en el propio recurso al que, ellos mismos, llamaron *Tour Thyssen*. Un grupo que se reunía semanalmente para preparar sus actividades en el Museo. Este grupo no sólo se limitó a las sesiones de trabajo en su centro, sino que iba a otros recursos a explicar su experiencia en el Museo e invitar a esos recursos a participar en el programa y en las actividades que planteaba el grupo. Algunos de los participantes de Tour Thyssen fueron haciéndose cargo de la exposición de los contenidos y del desarrollo de la actividad con el apoyo de los profesionales y educadores del Museo. Debido a toda esta deriva la experiencia en el Museo se convirtió en una parte importante de los procesos personales de estas personas y en un factor significativo de su recuperación y salida del recurso.

Una vez visto el potencial de las acciones desde el propio CRPS sistematizaron el trabajo a través de la creación de un programa propio al que llamaron PCEA (Programa de capacitación y empoderamiento a través del arte). Un programa que a lo largo del tiempo ha ido variando y abriéndose a la participación conjunta con otros recursos de su mismo distrito dando lugar a un grupo de trabajo en el Museo al que hemos denominado: **Grupo SUR**, un grupo que nace con vocación de ser un espacio inclusivo y comunitario en el que participan el CRPS Latina, el CD Latina, El CRPS Villaverde, El CD Carabanchel, el CD Arganzuela, voluntarios y alumnos del Master de Arteterapia. (Salazar García, M. 2021)

En esta línea de trabajo con el CRPS Latina se definieron acciones individuales, de grupo, con los entornos familiares y con otros espacios comunitarios. Todo un trabajo que se ha recogido en una investigación realizada entre Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña (UVic-UCC), el CRPS Latina y el Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza: **Museos, arte y cultura como escenarios y recursos para el bienestar y la participación/ Experiencias de recuperación en salud mental**. (Abad et al. 2021) La investigación se estructura

como una validación cruzada entre los indicadores de logro en base a la experiencia y una investigación sobre sobre grupos focales con entrevistas y análisis del discurso a través de campos semánticos que establece unas conclusiones casi plenamente coincidentes con los indicadores de logro.

6. Procesos de trabajo con otras entidades dentro de *Hecho a Medida*

De la misma manera que con el CRPS Latina hay una serie de entidades con las que se establecen colaboraciones a medio y largo plazo que dan lugar a la creación de metodologías, recursos y proyectos adaptados a las necesidades de sus comunidades creando, de manera colectiva, materiales transferibles para otras entidades, poblaciones y recursos.

Así surgen proyectos como:

- **ACOGÉ** en el que el Museo se convierte en escenario y herramienta de refuerzo del aprendizaje del español como lengua de convivencia para personas peticionarias de asilo o refugio. En este programa se trabaja con entidades como CEAR, CESAL, La Merced Migraciones, Norte Joven, CEPAIM.
- **ADAPTA DCA** Un proyecto donde personas afectadas por Daño Cerebral Adquirido (DCA) Seleccionan cuadros, crean fichas de contenidos adaptadas a DCA y los exponen en el Museo. Un proyecto de larga duración con la Fundación Lescer como colaborador principal.

Foto 2. Sesión de trabajo en el Museo con participantes de la Fundación Lescer

- En **CAD/A** el trabajo se realiza con los Centros de Atención a adicciones del Ayuntamiento de Madrid
- **GERMEN** Un proyecto en colaboración con el CRPS Villaverde en el que el Museo se convierte en un espacio para trabajar de manera transversal las habilidades para la búsqueda activa de empleo.
- **CODO CON CODO TEA** desarrollado con las aulas TEA del CEIP Marcelo Usera en este proyecto se adaptan diferentes contenidos relacionados con el mundo del arte a claves visuales y de comunicación aumentativa-alternativa.
- **CARMEN.es** en este proyecto el grupo de trabajo del CRPS Los Cármenes, a raíz de su experiencia en la exposición Lección de Arte, decidió cambiar el formato de sus actividades en el Museo y plantear procesos de creación que de una manera lúdica y participativa generaran acciones performáticas en su visita a las colecciones. Estas acciones detonan el dialogo y la reflexión posterior con los educadores.

- **Expre/SA** es el espacio creado con Asperger Madrid para el diseño y realización de las actividades de los participantes de su entidad en el Museo en el Museo.
- **COMPORTE** es un proyecto donde con la Fundación Alzheimer España diseñamos las actividades para personas con demencia y sus familias y donde el Museo cumple la función de devolver a las personas con demencia y sus acompañantes actividades de ocio compartido en un espacio cultural de su ciudad. La actividad *Arte con sentido*, que diseñamos y realizamos habitualmente con esta Fundación, fue seleccionada por el Instituto Matia como buena práctica en entornos culturales para presentarla en el proyecto europeo DCUM (Demencia en Mediación Cultural).

Otros proyectos que se han realizado a lo largo de estos años, pero que ya no están en activo son algunos como: **Reminiscencia**, desarrollado en colaboración con la Residencia Ballesol Tres Cantos, propone investigar sobre los procesos de identidad y memoria junto a población con deterioro cognitivo leve y moderado (DCL y DCM); **Museo de Memoria Urbana**, realizado con los centros Municipales de Mayores del distrito centro de Madrid. Un proyecto de largo recorrido donde se trabajó con la historia vital de los mayores y su memoria como un legado y patrimonio cultural que nos pertenece a todos y que también forma parte del Museo. Fruto de este trabajo son videos como: *Pilar la encajera, Aurora en la ventana, Flashback, al abrigo del tiempo o Museos y memoria 2011*; La colaboración con el programa **Ventillarte**, dirigido por la, siempre recordada, Psicóloga y arte terapeuta, Laura Rico que plantea los museos y la colaboración con las áreas de educación como un buen escenario para el trabajo con población migrante. (Rico Caballo. L, 2012) .

Foto 3. Visita taller con uno de los grupos del programa Ventilla-arte de Pueblos Unidos

También trabajamos con otras poblaciones y entidades con las que no hemos establecido la idea de un proyecto como tal, pero con las que venimos colaborando desde años atrás como con el Centro Penitenciario Madrid IV y el programa PAIEM; con Solidarios y el Centro penitenciario de Valdemoro; Con Los Centros de Acogida para personas Sin Hogar Puerta Abierta de Madrid y Juan Luís Vives; Con entidades como la Fundación AMAS, con la que hemos realizado numerosos proyectos de género, empoderamiento, accesibilidad cognitiva y que participan de Manera habitual en nuestro programa *Museo Fácil*; AMEB (Asociación Madrileña de Espina Bífida); los Centros Municipales de Mayores de Puente de Vallecas; La Fundación Secretariado Gitano que, aparte de participar en el programa Hecho a Medida, se ha implicado en otros proyectos de carácter inclusivo y comunitario como: *Mi Museo*

Interior con el proyecto europeo Divercity de la UCM, *Nos + otras* y *Museo Fácil*; La comisión de investigación de Malos tratos a Mujeres; La Fundación Eddy G; Fundación La vida en Rosa; CRPS Martínez Campos; CRPS Alcorcón, AMDEM, Fundación Balia, Candelita, Fundación Plaza de los oficios; Espacio Mujer Madrid (EMMA), ONCE, Médicos del Mundo y muchas otras entidades

Por el programa, de 2008 a hoy, han ido pasando numerosas entidades, asociaciones, fundaciones, centros Ocupacionales, Centros de salud mental, Mini residencias, unidades hospitalarias, Colegios de educación especial, de integración preferente, ONG...

7. Redes de trabajo y colaboraciones

Una consecuencia natural del trabajo en este programa es la dinamización de redes de trabajo entre diferentes entidades y los proyectos compartidos donde se establecen redes de colaboración a diferentes niveles.

Ejemplo de este tipo de trabajo es el Programa **D_SEA** (Diversidad, sexualidades y arte) que surge de la colaboración con el Centro Joven de Madrid Salud en el Distrito Centro y al que se sumará El Área de Educación del Museo Nacional del Prado con la participación de los alumnos de Bachillerato artístico de los IES Lope de Vega y San Isidro. En este programa se transversalizan la experiencia en los Museos y los contenidos artísticos con la educación afectivo sexual a través del arte. Estas actividades generan un trabajo en red entre los profesionales del Centro Joven, los educadores de los museos y el profesorado de los centros educativos. Otro ejemplo de estas redes de colaboración, que se generan a través de la experiencia en el Museo, lo constituye el programa **MU_DA** (Museo y Danza) que a través del grupo de danza inclusiva de *Plena Inclusión* en colaboración con el gabinete de danza educativa y comunitaria del Conservatorio Superior de Danza María de Ávila (CSDMA) y la participación de bailarines profesionales, con y sin discapacidad, crea un espacio de investigación y diálogo sobre las artes y sobre nuevas maneras y posibilidades de estar en el Museo para contemplar las obras de arte desde el cuerpo y el movimiento. Otro de estos proyectos, ya mencionado, y que surge de la deriva del PCEA, es **Grupo Sur**, un espacio que plantea el trabajo comunitario de convivencia a través del arte y que cuenta con la participación de múltiples entidades, sobre todo de la zona sur de Madrid, trabajando en red entorno al Museo, los participantes y sus necesidades.

Foto 4. Sesión del proyecto MU_DA

Se producen de esta manera diferentes dimensiones de redes; redes institucionales, entre los Museos, las administraciones públicas, las entidades que participan o que apoyan; redes profesionales, entre los profesionales de la educación, la cultura y lo socio comunitario y sanitario; redes personales donde los participantes en las actividades, independientemente de su rol, se convierten en apoyos y conocidos.

8. Líneas de Educación y Acción social del Área de Educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza

A lo largo del proceso de estos años el trabajo con las entidades de carácter comunitario, social y sanitario que participaban en actividades como hecho a medida se han ido dibujando como un eje importante para el Área de Educación del Museo. Un espacio de trabajo que venía a completar y reforzar los otros ejes del Área de Educación como el apoyo a la Educación formal: programas con la escuela, los docentes y la universidad; de educación no formal: programas para familias, jóvenes, público adulto; creación de contenidos pedagógicos y didácticos entorno a las colecciones y sus contenidos.

En todo este proceso se hizo evidente que todo trabajo educativo es un trabajo social y que educación, comunidad, transformación social, participación son espacios que se transversalizan y entrecruzan. Una consecuencia, casi natural, de esto fue que todos los contenidos que tenían que ver con los ámbitos sociales, comunitarios y sanitarios se agruparon en unas líneas generales de trabajo a las que denominamos: *Líneas de educación y Acción social*.

Estas líneas se componen de tres programas principales: *Hecho a medida*, *Museo fácil* y *Dinamo/alternador*.

Foto 5. Sesión de trabajo del programa *Dinamo/alternador*

Uno de los ejes principales de estas líneas es el programa *Hecho a Medida*, del que ya hemos hablado y que constituye la unidad básica de trabajo de las mismas. Pero dentro de estas líneas surgen otras dos ramas importantes que responden a ideas y proyectos largamente ambicionados y pensados que han podido tomar forma en los últimos años gracias al apoyo de la Fundación Iberdrola España. El primero de ellos es el Programa: *Museo Fácil*. Este programa se desarrolla a través de la ejecución de un proyecto anual. Un proyecto que, respondiendo a las ideas de trabajo en el Área en todas sus acciones, tiene carácter inclusivo y participativo. En los proyectos de este programa se crean Redes de trabajo multidimensionales, entre entidades, profesionales, participantes y técnicos que tienen como resultado la construcción de materiales de accesibilidad cognitiva y sensorial, siempre con la intención de diseño universal, atractivos para cualquier público. Una base importante en la creación de estos proyectos es que los contenidos y su desarrollo sean seleccionados y realizados en consenso con el grupo inclusivo que se forma para cada uno de ellos. Herramientas y tecnologías como la Lectura Fácil, El audio descripción o la comunicación aumentativa son algunas de las que están presentes en los diferentes proyectos.

Dentro de este programa se han realizado proyectos como:

Cuadro 2. Proyectos dentro de Hecho a medida

1. Museo fácil
Primero de los proyectos, cuyo nombre también es el genérico de todo el programa, que consistió en la creación de la primera guía en Lectura fácil y pequeño formato, una decena de obras, sobre el Museo. En esta guía tanto la selección de obra como los contenidos y el hilo narrativo fueron seleccionados y consensuados por el grupo de trabajo formado para el proyecto, contó con una edición física que se distribuyó de manera gratuita y con un formato descargable a través de la web del Área de Educación del Museo: Educathysse.
2. Tejiendo vidas, contando cuadros
En este segundo proyecto abordamos las narrativas dentro del Museo a través de la creación de una novela gráfica en Lectura fácil. Para la creación de esta novela gráfica contamos con el artista Aitor Saraiba que vinculó el cuadro elegido por cada participante con los motivos biográficos y vivenciales que habían determinado la elección de la obra. Un trabajo que nos permite recorrer el Museo, sus contenidos y la narrativa de los participantes en el proyecto. Este proyecto también contó con una publicación física y con un formato web descargable.
3. The Dedal Games, Los juegos del dedal
Es un video juego inclusivo en lectura fácil y comunicación aumentativa que trabaja en torno a la accesibilidad. El juego recoge a través de un hilo narrativo cuatro aventuras, cada una de ellas entorno a una obra de la colección. Cada una de estas aventuras ha sido seleccionada y diseñada por una de las entidades participantes. Este juego está en un formato de libre descarga desde la web Educathysse.
4. Ficción Sonora
Es un formato de proyecto en el que se investiga sobre creación de conocimiento utilizando la ficción de manera accesible a través de lectura fácil y audio descripción. El proyecto toma forma a través de una publicación entorno a nueve obras de la colección sobre las que se genera un relato de ficción en forma de radio teatro que incluye audio descripción de las obras y el acceso a un podcast desde un código QR que acompaña cada episodio. Los podcasts están recogidos en un canal podcast del Museo con el nombre del proyecto <i>Ficción Sonora</i> . Estos contenidos También han sido creados, en parte, validados y seleccionados por el grupo de trabajo creado en torno al proyecto.

Dinamo/alternador

Otro programa importante dentro de las *líneas de Educación y Acción social* es el programa *Dinamo /alternador* que es un espacio de diálogo, reflexión, encuentro y formación con la comunidad de profesionales sociales, comunitarios y sanitarios para repensar y ampliar las posibilidades del museo como escenario y herramienta de trabajo.

Foto 6. Taller dentro del programa Hecho a medida escuela

El planteamiento principal de este programa es dotar a los profesionales que participan de aprendizajes y recursos para que su trabajo con los contenidos del Museo pueda ser más autónomo y vinculado a las posibilidades que detonan los lenguajes plásticos y artísticos.

Este programa consta de dos convocatorias por curso que se realizan en fin de semana. Estas convocatorias están destinadas de manera preferente a la red de profesionales socio sanitarios y comunitarios que trabajan a lo largo del

curso con el Museo, aunque también están abiertos a profesionales de estos ámbitos que quieren usar el Museo y sus contenidos como escenario y herramienta de trabajo.

Cada uno de estos encuentros orbita sobre un eje temático en relación con la creación artística, los recursos técnicos y el Museo, contando cada convocatoria con la colaboración de expertos en la materia que se trate en cada uno de los espacios. La coordinación de los educadores del Museo con los artistas crea a lo largo de las jornadas el espacio perfecto para el aprendizaje y la asimilación de los contenidos en la idea de que esos aprendizajes sean de uso práctico y transferible para los profesionales que asisten.

Hasta el momento presente hemos realizado cuatro encuentros dedicados a diferentes temáticas:

Cuadro 3. Ediciones de dínamo alternador

1. <i>Dinamo/alternador Habitarnos</i>
En este primer encuentro investigamos las posibilidades del trabajo con el cuerpo y el movimiento en el Museo. En este encuentro contamos con la guía de Mercedes Pacheco, docente de la asignatura de danza educativa y comunitaria del CSDMA con amplia experiencia en proyectos de cooperación internacional.
2. <i>Dinamo/alternador El Mapa de los días</i>
Este encuentro investigaba, de la mano de Graciela Baquero, poeta, actriz, filósofa y experta en creatividad, las posibilidades de la poética de lo cotidiano, el trabajo con los objetos y con los espacios.
3. <i>Dinamo/alternador Coser y estampar</i>
Un espacio de auto producción de materiales a través de la producción de sellos y el aprendizaje de cosido de cuadernos. Un encuentro en el que contamos con la guía de Fábrica de Texturas
4. <i>Dinamo/alternador Radio Museo</i>
Investigar las posibilidades del formato podcast ha sido uno de los objetivos básicos de esta formación sobre las posibilidades de la radio y la voz impartido por David Mulé. <i>Podcaster</i> con amplia y reconocida trayectoria.

Como decíamos, estos tres programas: *Hecho a medida*, *Museo fácil* y *Dinamo/ alternador* constituyen la base de las líneas de educación y acción social del Área de Educación unas bases que comparten con el resto de las líneas y programas del Área muchas características comunes que forman parte de la filosofía de trabajo del Área.

- La búsqueda de la participación de las personas y profesionales implicados en la experiencia en el Museo de una forma real y activa.
- La mirada consciente sobre el otro y sus necesidades.
- El diálogo abierto y continuo, la escucha activa con las personas y entidades que participan.
- La reflexión constante sobre la acción para cuestionar, repensar y ajustar
- El espacio de creación conjunta en la medida de lo posible.
- La búsqueda de sistemas flexibles y adaptables que contengan y sirvan de estructura pero que no impongan los contenidos.

Todo este aprendizaje realizado y la construcción de este eje de trabajo en *Hecho a Medida* va a tener un impacto significativo en otros programas del Área de Educación, haciendo que todos esos principios y aprendizajes influyan en experiencias como Musaraña, Nosotras, Narraciones gráficas o las propias concepciones de actividades y proyectos que se plantean en el Área.

9. El laboratorio de Educación y acción social

Dentro de la web del Área de Educación del Museo se sitúa un apartado llamado: *laboratorios*. Estos laboratorios recogen la información y constituyen espacios de comunicación e intercambio para las personas interesadas en las diferentes líneas de trabajo del Área de Educación del Museo. Los laboratorios son espacios de creación, desarrollo y difusión de proyectos educativos. En estos espacios se exploran otras formas de experimentar y aprender en torno al arte y la cultura como motor de cambio social.

Entre los diferentes laboratorios que se establecen: Museo y escuela; formación del profesorado; educación en museos; arte, educación y videojuegos; proyectos digitales y otros... se crea un *Laboratorio de educación y acción social* para poder recoger los programas, proyectos, actividades y experiencias que hemos ido contando anteriormente. Este laboratorio surge y se configura como un espacio de trabajo colaborativo, desarrollado junto a profesionales y entidades del ámbito social y comunitario. Es un espacio que trabaja en la promoción del museo y sus contenidos desde una perspectiva integradora e inclusiva.

El espacio digital nos permite compartir, recoger y publicar los resultados. Tener disponibles los recursos creados y crear registros del trabajo que se va realizando. Este espacio genera un repositorio de herramientas de libre disposición, donde las entidades pueden subir los materiales que se van desarrollando a través de los procesos de trabajo a la vez que le dan visibilidad. Gracias a este laboratorio disponemos de un espacio de diálogo y participa-

ción que tiene un registro multimedia, una sección de blog con posibilidad de publicación abierta a los participantes inscritos en el laboratorio y de una sección de comentarios. En la propia página está el enlace para inscribirse y formar parte del laboratorio. Para esta inscripción sólo es necesario un correo electrónico y estar inscrito en la web Educathyssen.

Estos laboratorios son herederos de las primeras comunidades que se lanzaron con el profesorado y del laboratorio de Diversidad que desde el ámbito social fue un foro de encuentro y debate entre los profesionales con los educadores para definir como debíamos trabajar las líneas sociales del Área de Educación.

10. Conclusiones

Está claro que los Museos y la cultura son factores que inciden en el bienestar y la salud de las personas, que pueden potenciar la inclusión pero que también puede ser un espacio de exclusión, elitista y privativo. El arte y la cultura son herramienta que necesitan planteamientos que potencien sus posibilidades. Posibilidades que generen redes de trabajo entre instituciones, profesionales y participantes que tengan como centro a las personas, sus comunidades y sus necesidades.

En la investigación realizada desde el Área Educación con la UVic-UCC y el CRPS Latina: *Museo, Arte y cultura como escenarios y recursos para el bienestar y la participación* (Abad et al. 2021) establecíamos una serie de puntos que pueden ayudarnos a definir algunas de las características que deben tener las acciones y procesos en los Museos si queremos que desarrollen su máximo potencial como esos espacios de bienestar y transformación que nos gustaría que fuesen. Todos estos puntos se extraen de la experiencia con el CRPS Latina a lo largo de los años, una experiencia que en gran medida es extrapolable al resto de líneas de trabajo y que pueden servir de pauta para plantear proyectos participativos centrados en las personas.

Estos puntos que convendría tener en cuenta son:

- *Humanizar la experiencia.*
- *Pensar en las necesidades reales de las personas.*
- *Diseñar con procesos de evaluación y participación.*
- *Generar redes multidisciplinares y de recursos para el trabajo.*
- *Escucha activa y mirada consciente.*
- *Metodologías participativas.*
- *Inclusión en los procesos de toma de decisiones.*
- *Empoderamiento.*
- *Trabajo a largo plazo con escucha constante y respeto a los tiempos.*
- *Trabajo en diferentes planos.*

Si se trabaja teniendo en cuenta todos esos procesos los espacios de arte y cultura se convierten en escenarios de participación significativa con un alto impacto en las personas incluidas en los procesos. tanto en los participantes de los recursos como en los profesionales que se vinculan y en sus prácticas.

Los hallazgos realizados en el trabajo que pone en el centro a la persona y sus necesidades tienen un impacto tanto en las prácticas de las entidades que participan como en las propias prácticas del Área de Educación y en sus educadores.

Bibliografía

- Abad Fernández, A., Díez Ríos, N., Ferreras Marcos, F., Gamonedá Marijuan, A., Hernández Monsalve, M., Salazar García, M., Simó Algado, S. (2021). Museo, arte y cultura como escenarios y recursos para el bienestar y la participación, Experiencias de recuperación en salud mental. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. https://www.museothyssen.org/conectathyssen/publicaciones-digitales/museo-arte-cultura?_ga=2.144705716.1602594202.1666472033-665265390.1631267460
- Abad Fernández, A. M., & Salazar García, M. (2016). Proyecto de Capacitación y Empoderamiento a través del Arte (PCEA). Boletín de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial, 29, 45-62.
- All-Party Parliamentary Group on Arts Health and Wellbeing (2017). This work is licensed under the Creative Commons AttributionNonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License. To view a copy of this license, visit [creativecommons.org](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/) or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA. Designed by Steers McGillan Eves.
- Carnacea Cruz, A., & Lozano Cámara, A. (2011). Arte, intervención y acción social. Madrid: Grupo 5.
- Chaumier, Serge (2005). L'identité, un concept embarrassant, constitutif de l'idée de musée. In: Culture & Musées, n°6, pp. 21-42. DOI: <https://doi.org/10.3406/pumus.2005.1371> www.persee.fr/doc/pumus_1766-2923_2005_num_6_1_1371
- Fancourt, Daisy y Finn, Saoirse (2019). ¿Cuál es la evidencia sobre el papel de las artes en la mejora de la salud y el bienestar? Una revisión de alcance. Organización Mundial de la Salud. Oficina Regional para Europa. <https://apps.who.int/iris/handle/10665/329834>. Licencia: CC BY-NC-SA 3.0 IGO
- Gamonedá Marijuán, A. (2011). Educathyssen y red de públicos: en el país de los espejos. Personas, arte y museo. En A. Carnacea Cruz, & A. Lozano Cámara, Arte, Intervención y Acción Social. La creatividad transformadora (págs. 285-298). Madrid: Grupo 5.
- Maderbacher, W. (2020). "Educación y aprendizaje en los museos: ¿las profesiones olvidadas?". ICOM VOICES, en: <https://icom.museum/es/news/educacion-y-aprendizaje-en-los-museos-las-profesiones-olvidadas/>

- ONU: Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos (ACNUDH) (2007). Manual para parlamentarios sobre la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad y su Protocolo Facultativo, 2007, HR /PUB/07/6, disponible en esta dirección: <https://www.refworld.org/es/docid/4eeef96c2.html>
- Rico Caballo. Laura (2012). Frete a la maldición de Babel. Terapia, arte y migraciones, Arte prosocial en sociedades dinámicas.: Psimática Editorial, S.L.
- Salazar García, María (2021). Uso de un recurso cultural Como herramienta de lucha contra el estigma: proyecto de capacitación y empoderamiento a través del arte (PCEA). Trabajo Fin de Máster Máster Universitario en Psicología Social Universidad Complutense de Madrid Curso 2020-2021 https://www.educathyssen.org/sites/default/files/webform/crear_grupo_recurso/_sid_/04_1_USO%20DE%20UN%20RECURSO%20CULTURAL%20COMO%20HERRAMIENTA%20CONTRA%20EL%20ESTIGMA_TFM%20MARIA%20SALAZAR.pdf.

Webgrafía

- All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing <https://www.culturehealthandwellbeing.org.uk/appg-inquiry/>
Health evidence network synthesis report 67 <https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-eng.pdf>
- El arte, recetado por los médicos canadienses https://www.consalud.es/actualidad-grafica/el-arte-recetado-por-los-medicos-canadienses_56656_102_amp.html
- Laboratorio de Educación y acción social <https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-social>
- Hecho a Medida <https://www.youtube.com/watch?v=e2I8w9JEQkE>
- Dinamo/alternador <https://www.educathyssen.org/centro-estudios/educacion-accion-social/ciclo-encuentros-dinamo-alternador>
- Museo Fácil <https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-social/museo-facil>
- Ficción Sonora <https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-social/ficcion-sonora>
- The dedal games <https://www.educathyssen.org/programas-publicos/educacion-accion-social/dedal-games-videojuego-inclusivo>
- Tejiendo vidas contando cuadros <https://www.museothyssen.org/conectathyssen/publicaciones-digitales/tejiendo-vidas-contando-cuadros>