

Enseñar con museos: recorridos espaciales y propuestas digitales

Docente: Lic. Mariana Luterstein

Fundamentación

La propuesta de este curso es brindar un acercamiento a las prácticas educativas presenciales y virtuales de los museos. El museo, tanto en su espacio físico como en sus plataformas virtuales, nos propone una manera de mirar y hablar sobre las imágenes y los objetos. De esta manera, nos ofrece la posibilidad de habilitar experiencias culturales potentes. Durante los encuentros trabajaremos sobre los recorridos espaciales por los museos y también sobre sus propuestas digitales, que se han expandido en el contexto de pandemia y que nos permiten navegar por sitios distantes y adentrarnos en sus colecciones por medio de diversos recursos digitales. En el curso analizaremos los temas centrales de la práctica educativa en museos y conoceremos herramientas para habilitar la pluralidad de miradas, diseñar actividades y materiales didácticos en diversos formatos. Abordaremos algunos casos que muestran diferentes maneras de poner en relación niñas, niños y obras en una determinada coyuntura institucional. La Educación en Museos es un campo profesional que se ocupa del vínculo entre el patrimonio y los visitantes. Es un campo que, si bien hace años sostiene un desarrollo en la construcción de metodologías y herramientas propias para el análisis y una ampliación de sus prácticas en otros países, aún se encuentra en construcción y expansión en la escena local. En esta construcción es de vital importancia la definición de herramientas conceptuales, problemáticas y ámbitos de acción. En este sentido, resulta necesaria la búsqueda de referentes teóricos, el armado de redes y espacios profesionales de encuentro y formación. La función educativa del museo es una de las funciones de esta institución desde sus orígenes, a fines del siglo XIX, en conjunto con las funciones de investigación y conservación del patrimonio. Las actividades educativas de los museos participan y promueven un proceso de construcción, intercambio y negociación de significados sobre aquellos objetos que el museo exhibe. Los-as educadores-as de museos diseñan experiencias significativas en las que los visitantes interactúen cognitivamente, físicamente y emocionalmente con el patrimonio. Cada museo adopta estrategias y actividades vinculadas a su patrimonio y según su historia y posicionamiento político: visitas escolares, actividades para familias, talleres, juegos, materiales didácticos, muestras itinerantes, talleres itinerantes, valija didáctica, son algunos de los formatos más habituales que adoptan las actividades destinadas a las infancias en museos y espacios de exposiciones. Los museos forman parte,

en mayor o menor medida, de la agenda de las escuelas. Las razones para visitar un museo pueden ser varias y estas visitas están enmarcadas en un proyecto más amplio que la contiene y les otorga un determinado sentido. Los museos en alianza con las instituciones educativas pueden establecer redes. Cuando se trabaja en diálogo, los procesos de trabajo se hacen más vertiginosos, pero también, más enriquecedores. Esta línea de acción se basa en la apuesta al trabajo colectivo. Es una invitación a expandir el campo de acción de la educación en museos y pensar de forma creativa cómo es el tránsito de los grupos escolares por los museos. Cuando pensamos las propuestas tomando como punto de partida las características propias de las infancias, en lugar de pensarlas como adaptaciones de las actividades destinadas a los y las adultas, surgen otras dinámicas. Hay diferentes estrategias interactivas para construir puentes entre las obras y las y los niños. Se trata de pensar propuestas que inviten a mirar la obra de diferentes formas, actividades corporales, actividades donde se ponen en juego los sentidos, las historias, las dramatizaciones y juegos de diferente tipo. Con estas estrategias procuramos generar inquietudes, conexiones y entender que hay muchas formas de participar.

Bibliografía:

- Alderoqui, S. (s/f). Política y poética educativa en museos -entre los visitantes y los objetos. En Museos Argentinos - Investigaciones 02. Disponible en: <http://www.almagestocultura.com/wp-content/uploads/2016/08/Alderoqui-Silvia-Pol%C3%ADtica-y-po%C3%A9tica-educativa-en-museos.pdf>
- Augustowsky, G. (2011). Cuando los objetos son obras de arte. En Augustowsky, G., Edelstein, O., y Tabakman, S. Objetos guardados, objetos mostrados. La visita escolar al museo. Biblos.
- Augustowsky, G. (2008). Enseñar a mirar imágenes en la escuela. Tinta Fresca. (Capítulo 3).
- Bernardi, A. (2015). El museo como herramienta. Apuntes sobre la práctica educativa en Ferrowwhite Museo Taller. [Entrada de blog]. Remcaa. <http://rededucadoresmca.blogspot.com/2015/08/zoom-el-museo-como-herramienta.html>
- Castaño Asutich, A. (2015). Contar en museos. En Asociación de profesionales de narración oral de España (Aeda).

<https://narracionoral.es/index.php/es/documentos/articulos-y-entrevistas/articulos-s-eleccionados/1030>

- Dujovne, M. (1995). Entre musas y musarañas. Una visita al museo. Fondo de Cultura Económica. 4 Luterstein, M. (s.f.) Papel obra. Folletos para chicos realizados por museos de arte. [Entrada de blog].
Remcaa.<http://rededucadoresmca.blogspot.com/2014/04/zoom-papel-obra-folletospara-chicos.html>
- Palmeyro, J. y Pugliese, M. (2017) "Museos para todos los gustos". Octubre 2017.
https://drive.google.com/file/d/0ByucUzR4qZ0jazAyY3pmTjJ2ZDg/view?resourcekey=0-gMsw_DTln2_wfjwSd16RJA
- Pelegrinelli, D. y Tabakman, S. (2018). "El mundo a medida". Programa Museos. Formación y Redes, dependiente de la Dirección Nacional de Museos, Secretaría de Cultura de la Nación.
- Pedersoli, C. y Pugliese, M. (2012). ¿Si los alumnos «tocan», aprenden mejor? ¿A qué juegan cuando juegan?. En Revista A Construir, Fascículo 9 año 2012.
<https://drive.google.com/file/d/0ByucUzR4qZ0jaHBYX1M0aGIwXzQ/view>
- Simon, N. (2008). Design for social engagement. Pointing at exhibits. [Entrada de blog]. Museum 2.0.<http://museumtwo.blogspot.com/2008/05/design-how-to-for-social-engagement.html>
- Simon, N. (2009). Pointing at exhibits. Part 2: No Tech Social Networks. [Entrada de blog]. Museum 2.0. <http://museumtwo.blogspot.com/2009/08/pointing-at-exhibits-part-2-no-tech.html>
- Torres Aguilar Ugarte, P., Zepeda Arias, N., Ekdesman Levi, D. (2016). Menú para visitar museos de una forma emotiva, lúdica, creativa y participativa. Equipo Nodo Cultura México. <http://nodocultura.com> / https://nuevamuseologia.net/wp-content/uploads/2016/12/menu_para_visitar_museos.pdf

Sitios web

- Proyecto "Las mujeres cambian museos"
<https://www.mujerescambianlosmuseos.com/> Micrositio de la exposición del Museo Nacional de Bellas Artes: <https://canonaccidental.bellasartes.gov.ar/>
- Cuenta de Tiktok del Museo Nacional del Prado (Madrid, España):
<https://www.tiktok.com/@museodelprado?lang=es>

- Cuenta de Instagram del Museo Nacional de Arte Oriental:
<https://www.instagram.com/museooriental/?hl=es>
- Museo Castagnino + macro (Rosario, Argentina):
<https://castagninomacro.org/page/artistas> Museo Moderno (CABA, Argentina):
<https://coleccion.museomoderno.org/> Modos de Ver (Ways of seeing).
- Programa de televisión realizado por John Berger en 1972:
https://www.youtube.com/watch?v=2km4IN_udlE Proyecto "Musaraña" de
Educathysen. Museo Nacional Thyssen-Bornemisza (Madrid, España) y docentes de
escuelas de España, Portugal y Latinoamérica:
<https://www.educathysen.org/profesores-estudiantes/musarana>

Objetivos generales

- Reconocer las posibilidades del museo como ámbito de construcción comunitaria. -
Diseñar y desarrollar propuestas articuladas entre escuelas y museos.
- Promover la reflexión didáctica acerca de las actividades educativas que se realizan
en los museos, tanto en su espacio físico como en sus propuestas virtuales.

Objetivos específicos

- Abordar los componentes y las claves de los recursos impresos y digitales de los
museos. -Construir criterios que permitan seleccionar y producir actividades y
recursos que promuevan la construcción de interpretaciones sobre las exhibiciones.
- Acercar los debates en torno a las redefiniciones del museo como espacio público y
los cuestionamientos desde la museología social y los discursos de género.

Programa

El lugar de la educación en el museo. Realizaremos un recorrido por la historia de la educación en los museos para conocer algunos hitos claves y adentrarnos en los paradigmas actuales. Analizaremos la dimensión del museo como espacio público, las funciones y compromisos que conlleva. Trabajaremos con los recursos virtuales que ofrecen los museos para el diseño de acciones educativas: catálogos, colecciones digitales, archivos sonoros, entre otras herramientas.

Mirar, contar y conversar en el museo. Durante la visita al museo se desencadena un proceso infinito de construcción de significados por parte de las-os visitantes. El museo, tanto en su espacio físico como en sus plataformas virtuales, nos brinda información confiable y especializada y, a su vez, nos invita a observar e interrogar las obras y objetos exhibidos. ¿Qué estrategias podemos utilizar para ejercitar la mirada?, ¿cómo podemos usar los recursos que ofrece el museo para construir diversas interpretaciones?

Inventar actividades en el espacio del museo. ¿Cómo diseñar actividades que activen las obras y/u objetos en el museo? Trabajaremos con propuestas que tomen como punto de partida la obra u objeto. Proponemos un abordaje creativo al relato expositivo (el universo de la exhibición) como una instancia necesaria para incorporar juegos y estrategias que generen interacciones físicas, cognitivas y emocionales entre las-os visitantes y la exhibición.

Diseñar materiales didácticos en papel o digital. ¿Qué formas puede adoptar el material didáctico? Abordaremos diversos materiales que incluyen recursos textuales, gráficos, audiovisuales y sonoros. Los analizaremos teniendo en cuenta cuál es la idea de obra u objeto que subyace, cuál es el relato que construye, los-as destinatarios-as, la materialidad, el diseño, qué acciones propone y cómo convoca la participación del/la visitante.

Régimen académico

El curso tiene una duración bimestral. Las y los cursantes deberán cumplir con los siguientes porcentajes de participación para obtener el certificado:

- Porcentaje mínimo de ingresos y participación en las experiencias formativas virtuales:
 - Realizar los 4 (cuatro) trabajos parciales (uno por unidad)
 - Realizar el trabajo final.
 - Asistir a por lo menos el 80% de las clases sincrónicas virtuales.

Evaluación

El proceso de avance se evaluará por medio de la presentación de un trabajo práctico por unidad realizado en la plataforma.

La aprobación del trabajo final será con un mínimo de 4 (cuatro) puntos.

Para la entrega final se prevén dos encuentros sincrónicos o asincrónicos de tutoría, de manera individual y/o en duplas.

Docente: Lic. Mariana Luterstein

Mariana Luterstein es Licenciada y Profesora de Enseñanza Media y Superior en Artes (FFyL, UBA). Cursó la Maestría en Sociología de la Cultura en el IDAES de la Universidad de San Martín y desarrolla su tesis sobre la tarea pedagógica de Martín Malharro. Trabajó en las áreas educativas de los siguientes museos: Malba, Palais de Glace - Palacio Nacional de las Artes y Museo Nacional de Arte Oriental, donde desarrolló el diseño, implementación y evaluación de programas públicos para escuelas. Participó en congresos y jornadas vinculados al campo de las artes y la educación. Colaboró en publicaciones académicas y en otras dirigidas al público infantil. Se desempeñó como tutora en el Programa de Formación y Redes de la Dirección Nacional de Museos. Es miembro fundadora de REMCAA (Red de educadores de museos y centros de arte en Argentina). Integró el equipo del proyecto “Problemáticas teóricas y metodológicas para el abordaje del estudio de revistas culturales” (FFyL - UBA) bajo la dirección de la Dra. Patricia Artundo. Hoy continúa trabajando con esta temática como adscripta en el ITHA “Julio E. Payró” (FFyL, UBA). Actualmente es Jefa de Trabajos Prácticos en Didáctica de las Artes Visuales I y II en el área de formación docente de la Universidad Nacional de las Artes.