

Juan Carlos Rico
La aproximación social del arte (II)

El laboratorio

Siempre que se habla de acercar el arte a la sociedad se centra el trabajo en la educación como base fundamental, y en la publicidad y la difusión para traerlos, pero nunca en el estudio de la «satisfacción real» que dicha experiencia ha podido reportar a los visitantes, ya que las elementales encuestas que les hacemos, según los especialistas en técnicas de investigación social, nada tienen de fiabilidad. En otras palabras: nos preocupa mucho que vengan, pero no lo que se llevan. Repasemos brevemente los pasos que, en este sentido, se han ido dando.

Museo y aula

En la ilustración fue el comienzo de este camino de una manera parecida a como lo entendemos ahora: las colecciones de arte se hacen públicas y las exposiciones (quiero recordar que se las llamaba coloquialmente «Las enciclopedias de los pobres», por ser la única posibilidad de instruir al pueblo en el arte), se van a convertir en el punto neurálgico de los educadores sociales.

El museo se convierte en un aula, y toda la disposición museográfica va a ir encaminada a conseguir dicho fin: ordenación de la obra, información, etc. Es importante entender que doscientos años después seguimos montando con los mismos criterios, cuando han cambiado sustancialmente todos los parámetros.

Posteriormente, con la revolución industrial y las exposiciones universales, se refuerza el tema de la información, ya que la necesaria explicación de las máquinas y artefactos, es asumida por los museos de arte, como una nueva herramienta; al concepto de aula, se va añadiendo una prioridad informativa, que en algunos casos sobrepasa intelectual y perceptivamente a la obra

El qué y el cómo

Si algo aporta las vanguardias en la presentación de las obras de arte, es la incorporación de las formas al contenido o, dicho de otra manera, para aproximar más eficazmente al observador es importante la manera de presentarla con la complicidad del entorno. Por primera vez se enuncia y potencia el lenguaje expositivo, como parte de comprensión de la obra. Esta idea surge por las dificultades de «exponer» las nuevas obras en los espacios tradicionales, pendemos en algunas obras de Malevich o del grupo Stijl.

Herencia, producción y educación

En el siglo XX y sobre todo en su segunda parte, dos nuevos puntos de vista se incorporan al estudio de la «recepción» de la obra de arte: la filosofía y la sociología. Aclaro que la primera de ellas siempre, desde los tiempos de Platón hasta nuestros días, ha reflexionado sobre lo que es el arte y todas las connotaciones estéticas; la novedad es el estudio desde el punto de vista del espectador y del significado que para él tiene esta experiencia. La sociología, como en otras muchas disciplinas, ha traído nuevas concepciones y, lo que es más importante, mucha controversia.

Aunque en todos los estudios hay una cierta inconcreción y ambigüedad, se coincide en una serie de interesantes vías de investigación: la herencia y la educación.

Se comprueba que las personas que han vivido en un entorno familiar o próximo, en donde el arte tenía una presencia «natural» (uso este término difuso para intentar expresar la idea de cotidianidad, descartando la erudición y la pedantería, de resultados más inciertos), poseen una especial predisposición para relacionarse con el arte en el futuro, en una mayor efectividad que la educación, por muy buena que esta sea. Genera información, pero no garantiza una relación más profunda con la obra de arte.

De la misma manera, existe una cierta ventaja en todas aquellas personas que en sus años de formación trabajaron el arte produciéndolo e, independientemente, de sus resultados creativos, parece que este contacto con los materiales y su ejecución, les hace estar más cerca de la obra y del autor. Pendemos en la educación alemana que conlleva la enseñanza de un instrumento musical en los primeros años y los resultados sociales posteriores.

En consecuencia, parece que hay que inclinarse más por reproducir en la escuela (¿quizás en las universidades?) estas dos facetas frente a la mera información.

El arte como herramienta social

No quería acabar esta breve introducción sin acompañarla de una actividad paralela que, aunque, a primera vista, parece no tener relación con los parámetros intelectuales anteriores, si creo que debemos prestarle más atención ya que nos puede enseñar mucho: la capacidad, que como herramienta, tiene la cultura en general y la creatividad plástica en particular, para la transformación social en un espectro que va desde las grandes transformaciones urbanas hasta los ámbitos locales y casi individualizados de los programas de barrio.

Escuela, juego y aceptación del entorno urbano

Tengo la impresión que, a pesar de las dudas sobre su efectividad, se están aplicando ideas más acertadas en concordancia con lo dicho anteriormente, siempre relacionadas con la práctica ya que, como se podrá entender, la herencia es inexistente en estos ámbitos.

1. Nivel primero. Antes. La escuela: una cierta prevención. . Se trabajará la primera relación con los niños con el proceso creativo pero de una manera práctica con distintas actividades para que utilicen las propias estructuras del centro: murales en sus paramentos, pintura corporal, plastilina, etc.

2. Nivel segundo. Después. La primera aproximación a través del juego. Hay una serie de experiencias, muy interesantes, realizadas por determinados colectivos en Brasil, específicamente en Salvador de Bahía, que consiste en aplicar la creatividad en sus objetos de uso cotidiano.
3. Nivel tercero. Después. La reconciliación con el entorno. Interviniendo directamente en el medio urbano: paramentos, construcciones, parques; con muralismo, obras en tres dimensiones, etc.

¿Y el Laboratorio?

Se preguntará el lector la razón de esta introducción para acabar hablando del *Laboratorio de investigación y experimentación museográfica*.

Siempre he dicho que si queremos acercar realmente la cultura, el patrimonio y, muy específicamente el arte a la sociedad, hay que trabajar en muchos frentes, ya que el problema es muy complejo: cada uno dentro de su parcela y especialidad. Está implicada desde la pedagogía previa, el mensaje y la difusión, y la recepción, es decir, lo que al final se encuentra el espectador.

En este último apartado se incluyen varias facetas centradas ya en la exposición y que pueden resumirse principalmente en los tres grupos de profesionales que configuran el *Laboratorio*: teóricos, artistas y arquitectos. Ciertamente quedarían por incorporar todos los técnicos de las distintas facetas de la presentación: iluminación, conservación, medios audiovisuales y nuevas tecnologías, protección y seguridad, etc., aunque todo ello sería motivo de otro *Laboratorio* específico.

Otra mirada al montaje y a la instalación del arte: la percepción espacial,

Quiero encontrar una palabra que exprese exactamente lo que el *Laboratorio* va intentar analizar y resolver; suelo usar, equivocadamente, el vocablo anglosajón confort, ya que su significado es más bien utilitarista y pragmático relacionado más con la «comodidad». Pero lo que buscamos es algo más: conseguir un entorno óptimo en el sentido visual y físico que facilite la relación entre el espectador y el objeto de atención. Es nuestra pequeñísima contribución.

El *Laboratorio*, es la consecuencia de los veintiún años (1992 -2013) de *Taller Experimental de Montaje*, en donde se estudiaron todos los parámetros espaciales a lo que se ve sometida una exposición. Tenía dos grandes deficiencias de base: no había un tema específico de trabajo, simplemente los que generaba el propio taller y, la composición del equipo era la que era, no el adecuado para resolver las dudas que iban surgiendo. Este es el primer cambio sustancial: un tema de investigación concreto y un equipo idóneo para tal cometido.

Toda la metodología de trabajo es el resultado de las experiencias de dicho Taller, del Proyecto Kunsthauus y de la «prueba» piloto realizada en el 2013 en el INAH de México (se pueden consultar las tres experiencias en la bibliografía).

La intención es que los tres colectivos arquitectos, artistas e historiadores de arte sean capaces de conocer los distintos lenguajes e intenten buscar métodos de trabajo coordinado.

Bibliografía

Museos: en busca de una nueva tipología III. el taller experimental de montaje. (JCR21officeEditions, 2014) http://www.bubok.es/libros/234144/Museos_en_busca_de_una_nueva_tipologia_III_EL_TALLER_EXPERIMENTAL_DE_MONTAJE

Taller de Montaje de Exposiciones. La experimentación práctica (JCR21office Editions 2014)

Libro 1º: Procesos.

<http://www.institutomuseologia.com/ebook/tienda.php>

<http://www.bubok.es/libros/235131/TALLER-DE-MONTAJE-DE-EXPOSICIONES-I-PROCESOS-DE-DISENO>

Libro 2º: Lecturas Expositivas. Tipologías espaciales. Circulaciones

<http://www.institutomuseologia.com/ebook/tienda.php>

<http://www.bubok.es/libros/236033/El-taller-de-Montaje-de-Exposiciones-II-LECTURAS-EXPOSITIVASTIPOLOGIAS-ESPACIALES-CIRCULACIONES>

Libro 3º: Percepción, Soportes. Tratamiento de la piel.

<http://www.institutomuseologia.com/ebook/tienda.php>

<http://www.bubok.es/libros/236034/El-Taller-de-Montaje-de-Exposiciones-III-PERCEPCION-SOPORTESTRATAMIENTO-DE-LA-PIEL>

Museos: en busca de una nueva tipología IV. Las unidades integradas. (JCR21office Editions 2014)

http://www.bubok.es/libros/234149/Museos_en_busca_de_una_nueva_tipologia_IV_LAS_UNIDADES_INTEGRADAS_PROYECTO_KUNSTHAUS

Laboratorio de investigación y experimentación museográfica. Protocolo teórico. (JCR21office Editions 2015)

<http://www.bubok.es/libros/241987/LABORATORIO-DE-INVESTIGACION-Y-EXPERIMENTACION-MUSEOGRAFICA-Protocolo-teorico>

<https://drive.google.com/open?id=0B5pC3YWsM785aVVrOWJOanUwLUk>

Una experiencia piloto: La percepción espacial en los museos. INAH. ENCRyM. México 2014

<https://drive.google.com/open?id=0B5pC3YWsM785WjdpNUJ6T0tDeFE>

La cultura y el arte como herramienta social (JCR21office Editions 2015)

<http://www.bubok.es/libros/243072/La-cultura-y-el-arte-como-herramienta-social>

Biografía

Juan Carlos Rico es doctor en arquitectura por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y en arte por la Facultad de Historia de la Universidad de Salamanca. Es sociólogo por la UNED. Estudios de Historia de la Filosofía y de la Ciencia. UNED. Conservador de museos. Coordina un equipo multidisciplinar para la investigación del hecho expositivo y su relación con el espacio, que ha quedado reflejado en diversas publicaciones. De acuerdo con los programas de la Unión Europea, el ICOM (International Council of Museums) y el ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos) realiza talleres en diversas universidades Europeas y americanas, de las que además es profesor habitual.