

## **CAPÍTULO 2**

### **El museo**

La función del museo en el seno de la comunidad se define día con día. Es por eso que resulta relevante poner sobre la mesa las aportaciones y diferencias que nutren el trabajo de estas instituciones en términos de los desafíos de la educación, la gestión, la conservación del patrimonio y especialmente de la memoria histórica.

En este siglo, los museos de México y del mundo deben afrontar retos, desafíos que se encuentran estrechamente vinculados a factores como son los avances tecnológicos, los cambios en las políticas públicas, el financiamiento de las instalaciones y eventos, así como la existencia de sociedades que cada vez participan de manera más activa en el ámbito cultural. Las comunidades y los individuos buscan en los museos no sólo su reflejo histórico o cultural, también esperan ver en ellos aportaciones a los puntos de vista sobre el entorno: propuestas que se incluyan en las discusiones sobre la integración del arte a la comunidad, propuestas que abran puertas u ojos al futuro.

Esta situación debe ser vista como una oportunidad para reflexionar y trabajar en un proyecto que permita a los espacios ya existentes, y los otros tantos que deben crearse y constituirse, en recintos que faciliten la comprensión y la difusión de sus acervos para que estimulen el aprendizaje, brinden experiencias significativas y promuevan la participación ciudadana constituyéndose en núcleos de cultura, aprendizaje, discusión e investigación.

La gestión museística debe contribuir a generar experiencias de conocimiento y disfrute en el espectador. Por ejemplo, muchos museos de ciencias se han convertido en espacios importantes de creación museográfica, ya que plantean formas nuevas y

variadas de interactividad. Considerando que es obligación del museo conocer a sus audiencias, he aquí algunos principios que conviene tener en cuenta, señalados por Jorge Wagensberg en su libro Museos de México y el Mundo (CONACULTA – INAH – INBA M1 Gestión y públicos. Primavera 2004).

1. Un museo es un espacio dedicado a crear en el visitante estímulos a favor del conocimiento. Enseñar, formar, informar, proteger el patrimonio, divulgar son otras vocaciones del museo, aunque ninguna de ellas es prioritaria. Lo prioritario es crear una diferencia entre el antes y el después de la visita, que cambie la actitud ante todas esas actividades. El museo provee más preguntas que respuestas.
2. El público de las exposiciones es universal, sin distinción de edad, ni de formación, ni de nivel cultural, ni de ninguna otra característica. No existen visitantes de diferente clase. Un museo tiene la obligación de conocer su audiencia y de preocuparse por sus vacíos.
3. El elemento museológico y museográfico prioritario es la Realidad, esto es, el objeto real o el fenómeno real. El texto, la voz, la imagen, el juego, la simulación, la escenografía o los modelos de ordenador son elementos prioritarios en otros medios como las publicaciones, la TV, el cine, el parque temático, las clases, las conferencias, el teatro...Pero en museografía son sólo elementos complementarios.

4. Los elementos museográficos se emplean, prioritariamente, para estimular según el máximo de las siguientes tres clases de interactividad con el visitante:
  - 1-Interactividad manual o de emoción provocadora (manual)
  - 2-Interactividad mental o de emoción inteligible (mente)
  - 3-Interactividad cultural o de emoción cultural (corazones)
  
5. El museo es un espacio colectivo (pero puede disfrutarse de manera individual). Esto define una jerarquía de valores en el espacio museográfico respecto del número de visitantes que pueden acceder a él al mismo tiempo.
  
6. El concepto hilo conductor (recorrer el museo siguiendo un hilo conductor) es sólo una de las opciones posibles. En ningún caso es obligatorio.
  
7. Existen temas especialmente museográficos y temas que se tratan mejor con otros medios.
  
8. Un ciudadano es museológicamente adulto en cuanto sabe leer y escribir. El visitante siempre tiene derecho a rehacer su verdad por sí mismo. No se deben enviar mensajes especiales garantizados o blindados por la tradición o la autoridad científica o artística.

Conrado Tostado, en su ensayo sobre Los usos ambiguos de lo público, en el libro Museos de México y el mundo, afirma que los museos no son un conjunto de objetos, llamados objetos a los edificios, colecciones, etc, sino que son una relación. Y no una

relación entre objetos, sino entre personas (generalmente a través de objetos, imágenes, eventos, etc...), es decir, que se establece una relación social. De este modo que los museos son históricos, en el sentido fuerte de la palabra. Ninguna realidad social deja de serlo.

Esa relación es de carácter público, comunitario, gremial. Esto es definitivo en el caso de los museos. Todo lo que ocurre en un museo es público y es de interés comunitario. El museo esta creado por individuos, pero trasciende al individuo y se convierte en un bien social, comunitario, etc. (por cara que pueda ser la entrada)

Por otro lado, Guillermo Tovar de Teresa afirma que, en pleno siglo XXI, el público reclama la novedad. Esta demanda se orienta por la oferta temática y la permanente revisión que exige nuevas valoraciones. Los museos que solamente se mantienen de sus colecciones permanentes, si no disminuyen su público, tampoco lo aumentan. Son estables debido, en gran parte, al inmenso prestigio de algunas piezas que forman parte de su patrimonio. Sin embargo, es innegable que las largas colas para acceder a los museos, son motivadas por la novedad, la creatividad de los museógrafos y las temáticas fascinantes.

Es importante pensar en el museo como una ventana. Una ventana que se proponga darle a conocer las cosas a la gente, de manera bella, verdadera y buena. En suma, de modo sensato y creativo.

Es una idea ampliamente aceptada que los museos, como muchas otras instituciones educativas, se hallan inmersos en un proceso de cambio. Para unos, éste viene impuesto por las llamadas nuevas tecnologías; para otros, por los movimientos sociales, especialmente en lo relativo a la utilización del tiempo de ocio. En otros casos, para

argumentar este proceso se esgrime la profunda modificación que experimenta la divulgación científica y artística en los últimos años, o los avances en la investigación sobre los procesos implicados en el aprendizaje y los nuevos métodos didácticos. Sin embargo, aunque importantes, ninguno de estos sucesos, por separado ni en conjunto, pueden explicar la transformación que está acaeciendo en los museos y centros afines; La función del arte, el arte con sus nuevas propuestas ha llegado incluso a modificar el concepto tradicional del Museo.

Los problemas de adaptación a estos cambios por parte del museo tradicional, han sido y siguen siendo evidentes desde mediados del siglo pasado. Igualmente, las pruebas y los problemas de adaptación a los resultados de esta tendencia imparable, en todo el mundo, son numerosas.

*“ ...estas instituciones tienen tres retos de cara al futuro: definir una misión diferencial motivadora y establecer un equilibrio viable ente la misión y las demandas externas; crear un público consolidado, ganarse el apoyo de la comunidad y generar recursos financieros que le permitan sostenerse a largo plazo. “*

*Museos de México y el mundo. Neil Kotler y Philip Kotler 2001 <sup>1</sup>*

Es evidente que estos retos vienen a responder a los problemas planteados por los museos en las últimas décadas; problemas que tienen su origen en la decadencia de las bases ideológicas y premisas sobre las que se asentaron desde su creación y que no han podido sobrevivir a los grandes cambios que han sufrido durante estos dos últimos siglos.

Cuando los museos se dieron cuenta de que su misión no consistía en ser únicamente depósitos conservadores de objetos, sino que se definieron como centros de información

---

<sup>1</sup> Neil y Philip Kotler, dos de los más importantes expertos en marketing de museos.

y educación y, posteriormente, como espacios para experimentar, se comenzó a ceder terreno a la iniciativa del público que chocaba abiertamente con la idea de independencia y misión educativa en la que se fundamentaba su creación.

Los museos, por tanto, tienen el reto de redefinir su función, sustituyendo la de coleccionar, preservar y exponer, por objetivos más reales centrados en la comunicación e interacción con el público.

Después de un análisis de la situación del arte Contemporáneo y de los museos en México es necesario hablar sobre la educación artística en general y, posteriormente, enfocarnos en la educación artística para niños, ya que para poder realizar el proyecto de pintura es necesario abarcar todos estos temas.