

El cuento como recurso didáctico en el ámbito museístico

The story as a teaching resource in the museum environment

Judit García Cuesta. *CES Felipe II*. jgarciaac@cesfelipesecondo.com

Resumen: Este artículo, pretende demostrar la eficacia del cuento para acercar el arte contemporáneo a los niños. Para ello, comenzaremos el artículo resumiendo brevemente la situación actual del cuento en el museo, y mostraremos el resultado de una experiencia piloto realizada en el MuPAI, titulada “Y comieron Perdices pero no vivieron felices”, destinada a niños de entre 5 y 12 años, donde el eje central de toda la actividad, es el arte contemporáneo mostrado, a través de los cuentos.

Palabras clave: arte contemporáneo, cuento, investigación

Abstract: This paper aims to demonstrate the effectiveness of stories to bring contemporary art to children. We will start by briefly summarizing the article the current situation of stories at the museum, and show the result of research conducted in the MuPAI, entitled “And they lived ever after but not happily,” aimed at children between 5 and 12 years, where the principle axis of all activities, is contemporary art is shown through the stories.

Key words: contemporary art, story, investigation

Introducción

El Arte contemporáneo es uno de los grandes desconocidos de nuestra época, pese a que no son pocos los esfuerzos por tratar de dar a conocer su existencia: ferias de arte, seminarios, conferencias, visitas guiadas, talleres de artistas y talleres de arte son, entre otros, alguno de los grandes atractivos que los museos y centros de arte especializados lanzan para tratar de acercar al gran público al Arte contemporáneo. Aunque de todas formas, pese a los esfuerzos realizados, parece que el Arte contemporáneo sigue sin atraer a las nuevas generaciones, algo que no es de extrañar si tenemos en cuenta que el arte actual no sólo tiene que competir con el arte de otras épocas y culturas, sino que tiene que hacerse un hueco entre la ingente cantidad de productos visuales que diariamente invaden nuestro entorno (anuncios publicitarios, escaparates, series y programas de televisión, películas, telediarios...), productos muy bien contruidos y con una estética claramente comercial que atrae no sólo a adultos, sino también a niños y adolescentes. Es por eso que el Arte contemporáneo tiene una difícil tarea por delante, pues debe encontrar soluciones para asimilar la Cultura Visual que actualmente puebla nuestra sociedad, debe ser capaz de hacer entender a la sociedad actual, que el arte, pese a que en algunas ocasiones pueda resultarnos poco atrayente debido en parte a los temas que trata actualmente, pues en la actualidad el arte ha pasado de buscar la belleza y la perfección estética a tratar temas sociales tan actuales como la inmigración, la trata de blancas, las guerras o la pederastia, temas que lamentablemente parecen haberse afincado en nuestra sociedad y que el artista del Siglo XXI, preocupado y concienciado con la realidad que le rodea, desea darla a conocer a la sociedad para ayudarnos a comprender un poco mejor el mundo en el que vivimos. Por lo tanto, a lo largo de este artículo pondremos en conocimiento, la experiencia piloto llevada a cabo en el MuPAI¹, donde gracias a los cuentos tradicionales de hadas europeos, se ha logrado que el arte contemporáneo no sólo llegue a los niños, sino que estos, han aprendido a disfrutar de él.

Una experiencia Prácticas: “Y vivieron felices pero no comieron Perdices”

Antes de continuar avanzando en el resultado que aquí se propone, queremos recordar, que esta propuesta, se desarrolló dentro del entorno de Madrid capital, por lo que citaremos brevemente los resultados de un estudio realizado en los principales museos y centros de arte de esta comunidad, a fin de analizar la oferta escolar que disponen y de ese modo, verificar si alguno de ellos emplea el cuento como recurso didáctico. La documentación necesaria para realzar este estudio, la hemos extraído de las páginas web y folletos informativos que ofrecen los propios museos y centros de arte. El resultado es que ninguno de los 13 centros más importantes de Madrid, empleaban el cuento como recurso didáctico, por lo que procedimos a realizar la prueba piloto de “Y vivieron felices pero no comieron perdices”. La presente actividad, se ha desarrollado dentro del Campamento de Verano “Vacaciones de

1. MuPAI: Museo Pedagógico de Arte Infantil, situado en la facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, dentro del Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica.

Colores 2009”², llevada a cabo por el MuPAI, junto con acción social de la UCM, durante el mes de julio de 2009. Los objetivos que se pretendieron alcanzar y alcanzaron, fueron los siguientes:

- Sospechar de las metanarrativas que encontramos en los cuentos: productos visuales comerciales, informativos y para el entretenimiento.
- Entender y construir micronarrativas a través del cuento: empleando para ello el arte emergente, contrapublicidad, arte de colectivos no representados (mujeres, homosexuales, razas diferentes a la blanca, artistas locales, etc.)
- Que los participantes, aprendan a desarrollar una conciencia crítica de los medios visuales que les rodean.
- Que aprendan a sospechar de las metanarrativas que les rodean.
- Que los participantes conozcan el arte que se produce mientras viven.
- Vincular los temas y contenidos del taller con la cultura infantil actual.

Para poder llevar a cabo todos estos objetivos, se investigó sobre el cuento y su evolución didáctica en Europa desde comienzos del siglo XVIII y el XIX, para tratar de acercarnos al tema desde el origen; del mismo modo, como ya hemos comentado, se investigó sobre el empleo del cuento en los museos de la Comunidad de Madrid. Al descubrir que ninguno de ellos lo empleaba, se realizó a cabo un estudio sobre la existencia de artistas contemporáneos que emplearan el cuento en las producciones de sus obras. Como resultado de este trabajo, presentamos brevemente a continuación la propuesta educativa llevada a cabo a través del cuento, como recursos didáctico de la educación artística en el ámbito museístico, y que tiene como objetivo hacer pensar al niño sobre los estereotipos visuales que pueblan los cuentos infantiles. A continuación realizaremos un breve resumen de cada una de las actividades:

- *Taller 1: “Y vivieron felices pero no comieron perdices”*: Este taller fue concebido como toma de contacto con los cuentos, pues todos ellos han escuchado alguna vez el famoso final de cuento de hadas “y vivieron felices y comieron perdices”. Al comenzar la actividad, se preguntaba a los participantes si sabían cómo era una perdiz, y la sorpresa fue descubrir que muy pocos sabían cómo era una perdiz, pues en las entrevistas varios afirmaban que era un tipo de conejo. Tras descubrir que no sabían cómo era físicamente una perdiz, procedimos a ponerles ejemplos falsos de

2. Vacaciones de Colores, es un campamento urbano de verano, con una duración de quince días, donde el arte contemporáneo es el eje central de toda la actividad.

perdices, que todos reconocieron enseguida, para posteriormente enseñarles cómo era una perdiz de verdad, y terminar la actividad enseñándoles representaciones visuales de perdices realizadas por diferentes artistas contemporáneos.

- *Taller 2: “Empelúcate”* El objetivo fundamental de este taller, es el de meditar sobre los estereotipos que sobre el pelo se han creado en la iconografía visual infantil de los cuentos, haciéndoles ver que las niñas siempre suelen llevar el pelo corto, las princesas adolescentes siempre por la cintura, las madres-abuelas o malas siempre corto o recogido, mientras que los niños lo llevan generalmente corto, los príncipes jóvenes siempre bien peinado y los ancianos siempre son calvos. A través de esta temática, los participantes deberán repensar la iconografía visual de los cuentos de hadas y deberán reconstruirla, pues... ¿por qué no puede haber una princesa calva o una bruja con una melena estupenda?

- *Taller 3: “Dime cómo vistes y te diré de qué cuento eres”* busca sobre todo analizar el estereotipo físico que poseen los personajes de los cuentos, prestando especial atención al físico y a la ropa que estos llevan. La creación de este taller, surgió ante la necesidad de deconstruir toda la iconografía visual que se ha creado alrededor de los personajes de los cuentos de hadas, que ha llegado a tal extremo, que al preguntar a los participantes cómo es, por ejemplo, La Bella durmiente, describían perfectamente la versión creada por Walt Disney.

- *Taller 4: “Personajes encuentados”* es una continuación del taller anterior, y continuamos trabajando los estereotipos visuales de los cuentos, pero centrándonos sobre todo en los rasgos físicos de sus rostros, para analizar el hecho de que todos los personajes sean claramente occidentales, pese a que en muchos casos el verdadero origen de estos proceda de otras culturas. Para tratar este tema y romper los estereotipos clásicos que se dan de belleza en los personajes protagonistas y fealdad en los antagonistas, trabajamos con obras de artistas como Paolo Ventura y William Wegman.

- *Taller 5: “La ciudad que no quería ser encontrada”* versa sobre los estereotipos tan marcados que encontramos relacionados con el espacio urbano de los cuentos, pues siempre ocurren en lugares lejanos, de grandes bosques y hermosos castillos, pero.... ¿qué ocurriría si en vez de ser zonas bucólicas fueran espacios donde la imaginación y la diversión, en cuanto al espacio se refiere, primara por encima de la estética?

- *Taller 6: “Y colorín colorado este cuento aún no ha terminado”* en él tratamos conceptos como la identidad gráfica de los cuentos a través de su portada y su diseño gráfico. Para explicar este concepto y ayudar a los participantes a entender el significado de identidad gráfica, empleamos imágenes de portadas de libros como Harry Potter, o imágenes de los cuentos de Walt Disney; esto les ayudará a crear la propia identidad de su cuento.

• *Exposición* Pese a que la exposición, no debemos considerarla como un taller, pues es al mismo tiempo generador de ideas y evaluador de las actividades explicadas anteriores, pues esta sesión tiene como objetivo verificar el correcto funcionamiento de la unidad didáctica y comprobar el grado de motivación, colaboración e implicación de los asistentes en las actividades realizadas durante las dos semanas de duración. Para ello, los participantes deberán recrear el mundo fantástico al que se han sometido en las dos últimas semanas, siendo capaces de hacer su propio cuento, al que, poco a poco han ido dando vida a lo largo de las sesiones, creando una “ciudad que no quería ser encontrada”, donde vivían unas “perdices” que no se comió nadie, y donde sus “miniyos”, los habitantes de su propio cuento, campaban a sus anchas mientras ellos se colocaban sus pelucas y caretas de distintos personajes de cuento.

Conclusiones

En los talleres, la temática de los cuentos (que conforman toda su estructura central) nos han servido para desarrollar entre el alumnado valores de igualdad, cooperación y superación. Los resultados, que hemos obtenido de ellos, han sido excelentes, por lo que podemos decir, que emplear el cuento como recurso didáctico dentro del ámbito museístico funciona, y que el empleo de los cuentos de hadas europeos, no sólo en su uso cotidiano de la narración, sino entendiendo los cuentos populares como un recurso dinamizador del actor didáctico del arte contemporáneo en los museos.

Referencias bibliográficas

- Acaso, M. (2009). *La educación artística no son manualidades*. Madrid. Catarata.
- Anferson, E. (1979). *Teoría y técnica del cuento*. Barcelona. Ariel.
- Bettelheim, B.(2009). *Psicoanálisis de los cuentos de hadas*. Barcelona. Ares y Mares.
- Bravo-Villasante, C. (1988). *Historia y antología de la literatura infantil universal*, tomo 1. Valladolid. Miñon.
- Cone, S. (1967). *El arte de contar cuentos*. Barcelona. Nova Terra.
- Chalmers, G. (2003). *Arte, educación y diversidad cultural*. Barcelona: Paidós.
- Matthews, J. (2002). *El arte en la infancia y en la adolescencia*. Barcelona.