

Arranca el nuevo proyecto educativo en el Reina Sofía: Gira o el museo de los vínculos y las nuevas dinámicas del Centro de Estudios

- El programa cuenta con la colaboración de la Fundación Banco Santander

Fruto de un largo período de trabajo, reflexión, investigación y análisis por parte del Área de Educación del **Museo Reina Sofía**, ha quedado configurado el nuevo programa educativo que hoy se presenta. El apoyo de la **Fundación Banco Santander**, intenso y sostenido en el tiempo, lo ha hecho posible.

La escuela, las familias, los jóvenes, las personas con discapacidad, los mayores, los colectivos en riesgo de exclusión, los estudiantes de posgrado, el público especializado y el que, por el contrario, acude al Museo buscando un primer acercamiento al arte contemporáneo..., a todos ellos se dirige este programa, guiado siempre por el compromiso de garantizar el acceso al arte, la cultura y la formación al mayor número posible de personas.

Esta propuesta, que tiene como objetivo principal generar formas contemporáneas de relación con los públicos a través de relaciones de larga duración, se concreta en **Gira**, un programa que entiende los museos como laboratorios de innovación educativa y que se sustenta en las convicciones compartidas por el Museo Reina Sofía y la Fundación Banco Santander.

Y no podemos hablar de educación en el Museo sin referirnos al **Centro de Estudios** que se consolida tras sus 10 años de vida y hoy expande sus programas de pensamiento con nuevas dinámicas de producción, conocimiento y reflexión, necesariamente colectivas, que reconocen el Museo como un espacio abierto de encuentro y de mediación con otros saberes y procesos.

La Educación Gira en el Museo Reina Sofía

Bajo la denominación de Gira, el nuevo programa educativo del Museo Reina Sofía que activará el museo de los vínculos, se convierte en un laboratorio de ensayo y error en el que se experimentará estas otras formas de generar conocimiento en los museos de arte contemporáneo.

En un mundo dominado por la tecnología, en el que los procesos de atención han sido modificados en los últimos años, y partiendo de que la media de permanencia de un visitante en las instituciones culturales es de 35 minutos, la nueva propuesta se centra en convertir en **comunidades más estables a los públicos** que acuden a sus sedes, de manera que los visitantes al mismo tiempo sean transformados y transformen a la institución.

Entendiendo el acceso a lo público como mecanismo de igualación social, el Museo Reina Sofía se concibe como una institución que quiere hacer posible el desarrollo del “proyecto histórico de los vínculos”, según expresión de la antropóloga Rita Segato, entendiendo a los museos como espacios para la generación de comunidades de cuidado. Esta nueva etapa nos conduce a producir dos giros: otra estructura conceptual y una nueva organización del Área de Educación que queda conformada por cinco secciones: Escuelas, Accesibilidad, Comunidades, Mediación y Proyectos Transversales.

Estructura conceptual

Hay tres ideas principales sobre las que se asienta la estructura conceptual del nuevo proyecto educativo:

La generación de comunidades de larga duración: El formato en el que Gira cobra todo su sentido es el de la consolidación de los seis equipos que trabajarán en el Museo durante nueve meses: equipo15-17 y equipo18-21 (adolescentes y jóvenes); equipoFam (familias); equipoM (mayores); equipoPro (profesores) y equipoColección (público general adulto). Los vínculos de larga duración se reforzarán con la implantación de 6 proyectos en centros escolares.

El recurso del arte contemporáneo como metodología y no solo como contenido, se basa en entender el arte contemporáneo como una metodología y no sólo como el contenido de nuestras prácticas. En un momento histórico en el que el cómo resulta fundamental en todos los entornos educativos –debido a la obsolescencia de los formatos en un mundo radicalmente distinto al anterior–, las instituciones culturales han de repensar las formas que abordan a la hora de implementar sus programas. Para ello se **desarrollarán colaboraciones con colectivos y artistas que generarán propuestas educativas de naturaleza artística y experimental**, como visitas que dejen de ser descriptivas para pasar a ser vivenciales. Es el caso del trabajo de Diego del Pozo con la acción Sin título (el erotismo lo funde todo) para la exposición de David Wojnarowicz o del proyecto Iris Invertido, un ensayo visual de Marco Godoy para el libro de presentación del proyecto educativo.

La tercera idea de esta estructura conceptual es el **entender el trabajo en educación como una producción cultural autónoma**, a través de debates y proyectos, como una producción intelectual necesaria en nuestro medio. En este contexto se pone en marcha **Desaprender**,

una colección de libros sobre temas educativos compuesta por una serie de textos centrados en problematizar las prácticas educativas del Museo en relación con los proyectos que desarrolla en el contexto de la educación artística crítica y la mediación. Su objetivo es impulsar la reflexión, la investigación no académica y los procesos de archivo, entendidos como problemas históricos de los departamentos de educación en las instituciones culturales.

Escuelas, Accesibilidad, Comunidades, Mediación y Proyectos Transversales

Este nuevo proyecto educativo quiere establecer vínculos duraderos entre el **Museo y las escuelas** que posibiliten experiencias que refuercen aprendizajes situados, así como establecer conexiones que unan lo que sucede dentro y fuera tanto del aula como del museo. Es importante no solo hacer visibles, sino también convertir en protagonistas a todos los agentes que constituyen la comunidad educativa. Por ello, propone un espacio mixto de encuentro para que padres, madres, docentes y alumnado puedan establecer una conversación continua. Para todo ello, se producirá una renovación en la metodología de las visitas para escolares.

El acceso a las actividades se realizará por primera vez dando prioridad a aquellas escuelas que no han acudido el año anterior, así como a los centros de especial dificultad. La inscripción se realizará en dos plazos: uno prioritario atendiendo a estos criterios y otro general.

En Escuelas se realizan tres tipos de actividades en función de su duración (60', 120' y larga duración):

¡Atención, Atención! (60') es un proyecto que reformula las visitas escolares con voluntarios culturales en torno a cuatro recorridos: **feminismos, ecologías, memoria y lenguajes**. Estos conectan el currículum con las realidades del presente a través de una metodología diseñada por Antonio Ballester Moreno y Gabriel Pérez-Barreiro. Se trata de una investigación en torno a los procesos de atención que propone ampliar una idea de mirar limitada al sentido de la vista hacia una experiencia perceptiva total, que implica otros sentidos y requiere de la presencia activa de todo el cuerpo.

Cine sin película (120'- en dos sesiones de 60'), de la mano de Orquestina de Pigmeos en colaboración con Silvia Zayas, es una experiencia para las escuelas que apuesta por **investigar y experimentar otros modos de contemplación en el museo**, convirtiendo las situaciones cotidianas en extraordinarias vivencias artísticas jugando con la atención y la imaginación; para ello, se utilizarán elementos tomados de diferentes disciplinas artísticas como el arte sonoro, la performance, el cine y la música. La actividad se estructura en dos sesiones: una ocurre en el aula del centro escolar y otra sucede en el Museo.

Seis proyectos de larga duración plantean un giro educativo a partir de la hibridación de prácticas artísticas y educativas situadas. Los proyectos de este primer curso serán realizados en centros públicos de Educación Infantil y Primaria (uno por el Colectivo Antropoloops y otro por The Cross Border Project), Secundaria (Pedro Sepúlveda del colectivo chileno Milm2), Educación Especial (Chefa Alonso y Raquel Sánchez), Aulas Hospitalarias (Marta Malo, del colectivo EntrarAfuera) y Centro Rural Agrupado (en colaboración con Campo Adentro-Inland).

Además se refuerza la línea de formación del profesorado con dos proyectos:

Escuela de la escucha es una propuesta de formación experimental que está abierta no sólo a profesores, sino a todos los miembros de la comunidad escolar (familias, alumnos, educadores de educación no formal, etc.) que se desarrollará una vez al mes desde enero hasta junio de 2020.

EquipoPro convocará a un grupo de docentes en activo para reformular las relaciones Escuela-Museo a través del trabajo y la reflexión de larga duración. El acceso se hará por convocatoria pública en la web.

La **Accesibilidad** tendrá un nuevo enfoque, bajo el principio de los cuerpos diversos que habitan el Museo, a partir de la escucha activa, y a través de formatos renovados que abordarán específicamente las formas de reapropiarse de las salas del mismo, revisando el concepto de acceso desde perspectivas más amplias. En la propuesta de programación de accesibilidad hay encuentros destinados a repensar el propio concepto de accesibilidad.

El nuevo plan educativo se ha estructurado de manera que la sección de **Comunidades** conforme una serie de equipos, o colectivos de convivencia de larga duración, con los que se va a intentar habitar el Museo con otro ritmo, contraviniendo las lógicas de la inmediatez, con reuniones periódicas durante nueve meses.

Como novedad, se ha diversificado la oferta para jóvenes dividiendo en dos el programa equipo (15-17 por un lado; 18-21 por otro).

Equipo 15-17 coordinado por el colectivo Desmusea y tomando forma de laboratorio para jóvenes de entre 15 y 17 años desarrollará experiencias, maneras y artefactos como slime, un filtro de Instagram, un tropiezo en sala, una videoinstalación o cualquier otra idea.

Equipo 18-21 convoca a jóvenes de 18 a 21 años y será coordinado por el colectivo Torta que pondrá en práctica haceres comunitarios que permitan el asentamiento dentro del Museo

Las personas que acompañarán a estos equipos son colectivos muy jóvenes que están investigando en los nuevos formatos de arte + educación.

EquipoM está destinado a personas mayores de 60 años y coordinado por María Andueza. En este proyecto se quiere cuestionar el papel meramente asistencial de los programas destinados a personas mayores a través de procesos de creación artística como, por ejemplo, la investigación sonora y la realización de podcasts.

EquipoFam se dirige a agrupaciones familiares y unidades diversas de convivencia y será coordinado por Silvia Nanclares & Familia, con la colaboración de Pandora Mirabilia. Se trata de formar una comunidad comprometida que durante nueve meses y a través de diversas acciones, consiga hacer del Museo un lugar más acogedor para cualquier persona o grupo que se llame a sí mismo familia.

Además, se mantienen y amplían las **actividades para familias en fin de semana**, con recorridos y experiencias para la infancia y sus acompañantes que reformulan el formato de visita tradicional.

Gira pone el acento en situar la **mediación** como generadora de discursos intelectuales y producción cultural. Se asume que cada visitante es único, y que la experiencia que surge de la relación que se produce es, también, única y se produce cuando el visitante se siente interpelado, cuando forma parte de la emisión de los discursos.

La Colección del Museo es el territorio sobre el que trabajar y explorar vías de acercamiento a sus discursos, pero también el contexto en el que se abre la posibilidad de tensionar y problematizar esos discursos: hablar de las ausencias, de lo que no se dice, repensar la Colección desde una posición crítica e incorporar la perspectiva deconstructiva a las lógicas propias del pensamiento hegemónico. También el desarrollo de proyectos asociados a las exposiciones temporales programadas para 2019-2020 replica este modelo.

Se mantienen las **visitas de 60'**, ahora llamadas **Hoja de Sala**, renovando sus contenidos y proponiendo tres nuevos itinerarios por la Colección: **Todo menos lo de siempre, Se pudo escribir poesía? y Fuera del alcance ordinario. Memoria y Narrativas en Guernica.**

Además, se amplía la oferta a un formato de **visitas de 120'** (60' de visita, 60' de debate o reflexión), llamado Habitáculos. Los recorridos por la Colección serán:

La mirada que toca. Feminismo e interseccionalidad en la Colección (Vanguardias históricas) es uno de los recorridos por la colección en el que desde una posición histórica y de revisión feminista en la obra de artistas que alzaron la voz durante las primeras décadas del siglo xx, la visita pretende realizar un reconocimiento a las figuras femeninas eclipsadas por los grandes nombres de la vanguardia histórica que, al tiempo que buscaban insertar su práctica artística dentro de los grandes movimientos y círculos artísticos, demandaban un espacio propio. El recorrido parte de la dicotomía entre los feminismos de la igualdad y los

feminismos de la diferencia para plantear nuevas miradas que toca incluir en los discursos del arte contemporáneo. El formato de visita extendida permite, además, experimentar con espacios del Museo en los que visibilizar ausencias y presencias múltiples.

Hacer espacio. Feminismo e interseccionalidad en la Colección, diseñado por María Rosón y Ana Pol, trata de abrir la posibilidad a una reorientación de los espectadores desde el propio recorrido que se va a realizar a través de las obras de los artistas de la Colección, que abarcan desde 1945 hasta las últimas manifestaciones artísticas del siglo XX, Siguiendo las huellas de Virginia Woolf, Rebecca Solnit y una larga genealogía de mujeres que observaron atentas esta problemática espacial y de movimiento, se establece un recorrido que permite deambular por varias de las preguntas que se formularon diversas artistas a través de sus prácticas con respecto tanto a la posición que ocupan como a lo que esos espacios prefijados suponen a la hora de hacer y de representarse.

Ambos formatos (**Hoja de Sala y Habitáculos**) trabajarán también con las exposiciones temporales (Sara Ramo, Ceija Stojka, Mario Merz, Big Bang y Audiosfera)

Mediación web:

Además de las propuestas de reformulación de nuevas prácticas de mediación in situ, es del mismo modo fundamental **concebir proyectos de aproximación y generación de conexiones museo/públicos a través de dispositivos web**. Las posibilidades que se abren cuando se utilizan **lenguajes hipermedia** a la hora de experimentar nuevos formatos son infinitas, y las **nuevas tecnologías**, puestas al servicio de la imaginación y de las pedagogías creativas, permitirán en el nuevo proyecto educativo exceder los tiempos y espacios para jugar con otras prácticas en las que fomentar y favorecer la **interactividad y la innovación**. Será el inicio de un proyecto que se desarrollará y enriquecerá en los próximos años. Este año se propone el proyecto **Como la palma de mi mano, de Christian Fernández Mirón**, que incluirá tres materiales web para visita autónoma destinados a familias, profesores y público general. Pretende ampliarse a más públicos diversos y distintas experiencias de mediación en línea (audioguías experimentales, visitas virtuales, etc)

En los **proyectos transversales, los artistas jóvenes** tendrán un protagonismo destacado ya que se trabajará con ellos en formatos no expositivos de generación de conocimiento. También se llevará a cabo un trabajo transversal con las **artes escénicas**, así como la **generación de Redes nuevas** (Red Iberoamericana de Pedagogías Empáticas), la renovación y conexión con las ya existentes (**L'internationale**).

Centro de Estudios, un laboratorio entre la universidad, el museo y la sociedad

Tras **10 años de trayectoria** y más de **600 actividades públicas programadas**, el Centro de Estudios del Museo Reina Sofía se ha consolidado como un ámbito de **experimentación institucional en el entrecruzamiento entre universidad y museo**, en el que ensayar protocolos de relación y colaboración entre distintos agentes y subjetividades. Un espacio de nuevo conocimiento que desborda las estructuras disciplinares, en el que confluyen instituciones académicas, investigaciones independientes y proyectos colectivos.

El Centro de Estudios, enmarcado en el Área de Actividades Públicas del Museo, se ofrece como plataforma y soporte de **grupos de investigación y debate independientes**, relacionados con sus líneas de interés, que reconocen el Museo como un espacio abierto de encuentro y de mediación con otros saberes y otros procesos. Estas iniciativas proyectan una noción expandida de la institución académica y del Museo.

Las **líneas principales de investigación** que se plantean desde el Centro de Estudios son: la dimensión social de la práctica artística contemporánea; los nuevos modos de producción cultural y diseminación del conocimiento en red; las relecturas alternativas de la historia del arte contemporáneo internacional con énfasis en España, Latinoamérica y las investigaciones centradas en los fondos del Centro de Documentación del Museo o que lleven al enriquecimiento del mismo.

En el marco del proyecto **Our Many Europes- Europe's critical 90s and The Constituent Museum** de la confederación de museos europeos **L'Internationale**, el Museo abrirá una convocatoria para la realización de tres **Estancias de investigación** cuyo objeto es la investigación del patrimonio histórico y cultural de los años 90, mediante el uso de los recursos bibliográficos y documentales del Museo y el consorcio de instituciones participantes en el proyecto "Our Many Europes", y su diseminación y activación pública.

Cabe destacar **los programas de grado y posgrado ofertados por el Centro de Estudios** y que albergan un total de **368 estudiantes en la actualidad y 800 egresados: Máster en Hª del Arte Contemporáneo y Cultura Visual** impartido con la Universidad Autónoma de Madrid; **Máster en Práctica Escénica y Cultura Visual** impartido con la Universidad de Castilla-La Mancha en colaboración con Centro de Danza de los Teatros del Canal, La Casa Encendida, Centro Cultural Conde Duque, Azala Espacio de Creación y Teatro Pradillo; y Grado en Artes online de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Además de los programas académicos, el Centro de Estudios despliega una serie de **iniciativas transversales**, entre ellas, **tres nuevas Cátedras de pensamiento que han sido inauguradas entre 2018 y 2019** y que son espacios de reflexión y debate que buscan abordar distintas aproximaciones a las líneas-fuerza del Departamento de Actividades Públicas, al tiempo que constituyen espacios transversales entre la oferta académica del Centro de Estudios y sus grupos de investigación.

Lejos de acotar su programa a conferencias magistrales, **las Cátedras** proponen combinar distinto tipo de actividades públicas comisariadas por reconocidos especialistas de prestigio internacional (por ejemplo, Rita Segato) con un trabajo sostenido durante todo el año, a través de seminarios, grupos de lectura y/o encuentros con investigadores especializados en las materias que enmarcan estos espacios.

La Cátedra Juan Antonio Ramírez surge como homenaje a una figura trascendental en la historiografía española del arte que destacó por su incansable voluntad de pedagogo empeñado en despertar en lectores y alumnos una mirada inteligente y crítica. En ella se propone explorar las diversas aproximaciones y tensiones metodológicas que abundan en la reciente historiografía del arte, a través de conferencias impartidas por profesionales de reconocido prestigio internacional; está coordinada por Chema González.

En Ediciones anteriores han participado: Lucy Lippard, Nelly Richard, Hans Belting, Benjamin Buchloh, entre otros y en la próxima edición contaremos con Stephen F. Eisenman.

Lejos de acotar el debate a un repertorio de cuestiones teóricas, la **Cátedra Aníbal Quijano**, que tiene por objetivo abrir una vía de reflexión-acción colectiva, e incorporarla a los muchos puntos de vista que hoy descubren a la modernidad colonial despojada de sus promesas primigenias. Se trata de compartir, estudiar y debatir cuestiones, abordajes y propuestas para activar el legado de un pensamiento que forma parte del largo proceso de “La descolonización de las relaciones de poder señalado” por Aníbal Quijano como el conflicto histórico central de nuestro tiempo; la coordinadora es Rita Segato. La próxima edición de la Cátedra Aníbal Quijano abordará el análisis de la colonialidad del poder en torno a lo comunal-femenino como ancla de estrategias de resistencia, re-existencia y construcción.

La **Cátedra Pensamiento situado. Arte y política desde América Latina** se propone impulsar espacios de diálogo, transmisión y reunión de la práctica intelectual que en distintos frentes se ha ido originando desde Latinoamérica, así como construir acciones concretas – encuentros, seminarios, publicaciones y archivos– con pensadores, artistas y activistas de la región que desde sus experiencias potencien formas de imaginación estética y política. Es un proyecto compartido –y con intención itinerante– entre la Universidad Autónoma Metropolitana, campus Cuajimalpa, y el Museo Reina Sofía; está coordinado por Ileana Diéguez.

Hacia una historia política de la fotografía: Movimientos sociales y prácticas fotográficas será el título de la cátedra, coordinada por Jorge Ribalta, que marca el inicio de un programa de larga duración que incluye seminarios, conferencias y encuentros de diverso tipo, y que pone en marcha el Museo Reina Sofía de cara a promover un área de estudio que articule nuevas aproximaciones a la historia de la fotografía. El enfoque de este programa se basa en interpretar la fotografía dentro de la cultura del arte moderno y sus instituciones, a la vez que dando cuenta de la multiplicidad de sus inscripciones sociales.

El Centro de Estudios también acoge la programación específica derivada de las líneas-fuerza como el **programa Políticas y estéticas de la memoria. Una revisión de las transiciones en América Latina y España**, que contó con la coordinación de la teórica chilena **Nelly Richard**. Cabe destacar de este programa la exposición, que tuvo lugar en el Espacio D de la Biblioteca y Centro de Documentación del Museo, que llevó por título **Tiempos incompletos. Chile, primer laboratorio neoliberal**.

Otro de los vértices del Centro de Estudios es la constitución de diferentes **grupos de investigación**. Si nos detenemos en los que han creado recientemente debemos destacar el de **Feminismos situados**, coordinado por Elisa Fuenzalida y Jeanette Tineo (2018-2019) que plantea, desde los feminismos decoloniales y transfronterizos, debates, discusiones y tensiones en torno a la razón moderna – colonial que imbrica el capital, el género, la raza y las sexualidades. En 2019-2020 se desarrollarán los siguientes grupos: **Genus radix, coordinado por el Proyecto Rivera**, que parte de un cuestionamiento del régimen de la diferencia sexual y de las nociones identitarias de género; y **Espantando el mal**, en el que Nancy Garín y Linda Valdés (Equipo re) abordan la farmacologización de la vida y el malestar contemporáneo para proponer formas de resistencia cotidianas y alternativas colectivas.

Estas líneas articulan las diversas iniciativas que el Museo desarrolla en distintas escalas: la constitución de nuevos saberes y narrativas en torno a la Colección, la apertura a nombres y prácticas, hasta ahora marginales, dentro de la Historia del Arte y la construcción de políticas de archivo capaces de democratizar el acceso a fondos documentales y otros recursos.

En septiembre de este año, se prevé el lanzamiento del proyecto **Comunidad Centro de Estudios**, una plataforma que da soporte a grupos de investigación y debate independientes vinculados a las **siguientes líneas-fuerza** del Departamento de Actividades Públicas: **Repensar el museo; Vanguardias; Políticas y estéticas de la memoria; Acción e imaginación radical; Comunes y Malestares contemporáneos**.

Sobre Fundación Banco Santander

En Fundación Banco Santander trabajamos para contribuir a la construcción de una sociedad más equitativa, inclusiva y sostenible.

Con este objetivo desarrollamos iniciativas agrupadas en tres líneas de actuación: el fomento de la cultura como herramienta para entender el mundo que nos rodea, la acción social para facilitar el progreso de los colectivos vulnerables y el cuidado del medio ambiente para proteger el patrimonio natural.

En todos nuestros programas nos esforzamos por crear redes de colaboración con el tercer sector para afrontar juntos los principales desafíos globales.

