

**Ponencia: “Los museos y la Infancia”
II Jornadas Te Veo. CONSTRUYENDO FUTURO.
”Los escolares como espectadores”
Gandia 11 / 13 Enero de 2005.**

Eulalia Domingo

1. Introducción: Entre la poesía y el diccionario

“El teatro no tiene público, tiene espectadores ... Las rutas de la escena tienen la obligación de seguir el ritmo con que cambian las intenciones de los ojos que asoman por encima de las butacas ... Las tendencias indican una brecha: un teatro de producción, que necesita concentración de medios ... para hablarle al espectador de tú. .. La tendencia dice que la brecha tiende a abrirse y que lo grande será más grande y lo pequeño, más pequeño. El teatro pequeño goza de una estupenda salud en España. Goza de salud desde el punto de vista artístico, y los pequeños montajes ofrecen grandes sorpresas.”

Camilo Franco. Artículo “*Estamos aquí y estamos así*” Anuario SGAE 2003.

Cuando hablamos o pensamos en teatro establecemos, en muchos casos, parejas de conceptos, ideas que trabajan dos a dos. Como las coordenadas. Puede ser que funcionen como puntos de localización en un mapa y encontrando ese lugar mental podamos decir que trabajamos entre lo pequeño y lo grande, entre lo profundo y lo largo, entre lo próximo y lo invisible, entre lo secreto y lo conocido, entre la poesía y el diccionario.

Dos a dos para ser uno. Dos diagonales que sujetan una vertical, dos piernas que pueden llevar una cabeza donde ella quiera. Y en las palabras que siguen también hay dos direcciones, dos tramas, dos asuntos: Teatro y Museo y un universo: La Infancia.

Se trata de palabras, reflexiones, experiencias que hemos ido coleccionando en nuestro trabajo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, con el diseño y la realización del Programa de Talleres Infantiles, desde mayo del año 1994 y el Programa de Familias que se inició en mayo del 2000.

teatrodela luna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodela luna.com

2. El Teatro dentro de un Museo de Arte Contemporáneo.

“*Crear de nuevo*”, es la expresión que resume la práctica innovadora de los artistas del siglo XX. Las actividades que en muchos museos se realizan en torno a la obra artística, quieren transmitir y provocar la recreación en sus visitantes. Y resulta muy interesante colocar un nuevo término en este contexto: interpretar.

Interpretar sin transformar, interpretar ¿hasta dónde?, ¿Sólo en el caso del enigmático arte contemporáneo?. En esta reflexión es donde la experiencia teatral puede aportar sus mejores mieles a los museos.

Pero ¿es realmente posible la interpretación? ¿No es imposible el trasvase de experiencias entre el artista y el espectador? ¿Cómo romper las barreras o ser conscientes de ellas? :

“¿Cómo quiere que un espectador viva mi cuadro como yo lo he vivido? Un cuadro me viene de lejos, quién sabe de cuán lejos... ¿Cómo se puede penetrar en mis sueños, en mis instintos, en mis pensamientos, que han tardado tanto en elaborarse y ver la luz, sobre todo para captar lo que he puesto en él, quizá sin yo quererlo?”

Pablo Picasso

No es trabajo fácil el que tiene que ver con la interpretación, sino que se lo digan a los cómicos: no hay una única opción, sino múltiples opciones interesantes.

Para el Diccionario de la Lengua Española, interpretar es “*explicar el sentido de una cosa. Traducir de una lengua a otra. Entender o tomar en buena o mala parte una obra, acción o palabra. Atribuir una acción a determinado fin o causa. Comprender y expresar el asunto o materia de que se trata.*”

Según estas palabras realmente toda la vida es interpretación, muy a menudo nos convertimos en intérpretes de múltiples mensajes a descifrar, descomponer, desentrañar. Pero la interpretación nos provoca desorientación ya que nos resulta francamente difícil ponernos en el lugar del otro que nos lanza el mensaje y relacionarlo con nuestras propias experiencias.

Para Payerson, filósofo con algunos libros sobre la hermenéutica, *interpretar consiste en situarse en el punto de vista del creador, en recorrer de nuevo su labor, hecha de intentos e interrogantes... Cada forma es susceptible de infinitas interpretaciones...*

teatrodelaluna.com

Betti, otro teórico de la interpretación, nos habla de la interpretación como *un espíritu pensante que responde al mensaje de otro espíritu que le habla a través de formas representativas. Sólo se puede interpretar una representación y dependerá esencialmente de la cultura del intérprete.*

3. Andar entre las tramas poéticas:

Mi opinión es que interpretar tiene que ver con CREAR ATMÓSFERAS. Campos coincidentes con la esencia del contenido a interpretar que nos reproduce momentos esenciales tanto de la creación como del creador.

Interpretar tiene mucho que ver con analizar. El análisis, puede entenderse como una operación mental, separar las partes del todo. Pero esta operación puede que no muestre realmente el contenido.

En nuestros trabajos en los museos reflexionamos mucho sobre la legalidad de nuestra interpretación. Sobre si la transformación provocada en el teatro al recrear la obra, la deja andar por entre sus tramas poéticas, simbólicas, materiales y no la quita ni un ápice de significado. En definitiva si la deja Respirar o si por el contrario la muestra sin vida.

Interpretar como la manera más fértil de mirar y no buscar lo que ya conocemos. No depende tanto de la información y el conocimiento cuanto de la actitud y postura comprensiva del intérprete. Establecemos por tanto una atmósfera donde todos comparten una disposición o orientación para encontrar su propio significado.

Los museos pueden jugar un papel muy importante para favorecer la disposición o apertura en la interpretación de las obras. Pueden considerarse como espacios o escenarios de cultura abierta, donde el tiempo es disfrutado por cada uno de los visitantes no en una única dirección.

El Teatro en el museo ¿qué aporta?. Pues sencillamente, una actividad que hace coincidir satisfacción, disposición y apertura.

Conseguiremos la Satisfacción en el auditorio si presentamos producciones teatrales de gran calidad que corresponden con las expectativas de un público ya cercano a la cultura como ocio. El aplauso no sólo lo consigue el actor o titiritero, también el espectador que se siente bien al haber sabido elegir y estar justo en ese momento formando parte de la experiencia.

Disposición, en el sentido que hablamos antes sobre la interpretación, estar dispuesto a ponerse en el lugar de otro y encontrar otras opciones a la propia de emocionarse con lo nuevo. El teatro es un magnífico vehículo sensorial y emocional que nos pone en disposición a entrar en otros universos.

teatrodelaluna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodelaluna.com

Y Apertura, todos los espectadores asisten juntos a la misma representación teatral y gracias a su propia cosecha interior contarán experiencias muy diversas. Tal vez todas tendrán puntos comunes, elementos significativos compartidos, pero que se pueden colocar y relacionar de muy distintas maneras.

Esta definición del teatro en el museo lo caracteriza como una eficaz herramienta de mediación, pero esto sólo se consigue si es verdaderamente teatro.

El Programa de Familias que realizamos en el museo desde el año 2000 nos lleva a defender con ánimo estas palabras. El ocio cultural que se realiza en familia refuerza significativamente los hábitos culturales en el niño. Los grupos familiares demandan con intensidad actividades coherentes para niños y adultos en los espacios culturales ciudadanos. Es muy importante la adaptación a las características de la infancia, pero igualmente importante es conectar con los padres o acompañantes adultos, producir en ellos momentos de relajación, de emoción, de interés creativo por lo que está pasando en escena, por lo que acaban de ver. Desde la honestidad, debo decir que los proyectos de colaboración entre diferentes entidades culturales, sólo tienen sentido si se realizan por profesionales que conozcan en profundidad ambos campos artísticos. Ofrecer calidad antes que cantidad es una buena manera de establecer hábitos culturales duraderos.

4. Infancia y educación: Recursos para crecer.

En la trama del tiempo que marca el ritmo de nuestra vida aparecen siempre las divisiones. Cuando somos escolares al tiempo lo conocemos en secuencias claramente separadas: El tiempo del profesor, del cuaderno, de la pizarra... un tiempo largo y a veces con un devenir lento y El tiempo del recreo, lleno de actividades elegidas libremente y que pasa muy deprisa.

Mi familia está muy relacionada con la educación, Mi abuelo, mis tías y mis hermanos son profesores. Una vez le pregunté a mi padre ¿Por qué era profesor? Y él me contestó que eligió esa profesión porque nunca quiso salir del colegio. Unos años más tarde, fue él el que me preguntó ¿Por qué quería ser titiritera? yo le conteste, que soy titiritera porque nunca he querido que se acabe el recreo, el tiempo donde son los pies los que piensan y las manos tienen la libertad para tocarlo todo y recolectar el mundo entero. Vivir de una profesión que siempre estuviera en el recreo fue un anhelo infantil que al final creo haber conseguido.

Conocer un museo, ir al teatro es adueñarse de sus obras, ponerlas en el catálogo de la memoria. Entrar en diferentes espacios artísticos que se han inventado para nosotros. Es Tener Algo Más: las ideas, los sueños, los miedos, los recuerdos que los artistas han dejado en su obras y forman nuestro patrimonio cultural.

teatrodela luna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodela luna.com

Si el siglo XX sirve para liberar al artista de la academia también sirve para liberar al niño de ser sólo un proyecto del hombre que podrá ser. La infancia se libera y empieza a existir como tal, desde la pedagogía se inician muchos e interesantes trabajos e investigaciones que consolidan diferentes métodos educativos: el método sensorial de María Montesori, el funcional de Decroly y el natural de Freinet. Pedagogía, Arte y Teatro comparten época, se caracterizan por la inquietud y renovación constantes, unos se alimentan de otros. El artista accede al niño y le considera un yacimiento de inspiración, el pedagogo ve en el nuevo lenguaje artístico una innovación plástica que favorece su modo de llegar al niño: La forma geométrica aparece como dominante en los ámbitos artísticos y educativos.

Los artistas de vanguardia coleccionan dibujos infantiles, comprender el enorme poder transformador de la ecuación "*de la Nada he creado un Mundo*" y se emocionan:

"Las palpitaciones del corazón nos hunden siempre más adentro hacia el origen. ¿Dónde alcanzar ese origen sino en la infancia?
¡No olvidemos que el arte tiene sus orígenes como podemos comprobar en los museos etnográficos o en nuestra casa en la habitación de los niños!".

Paul Klee

"... Sin duda vuelan (los niños), los vemos realizar con sus pequeñas alas pequeños recorridos arrebatados mientras que el adulto, provisto por el contrario de unas alas mucho más poderosas, se prohíbe a sí mismo por desgracia utilizarlas."

Jean Dubuffet

5. Actividades Teatrales en Museos:

En la actualidad hay bastantes actividades teatrales en los museos, no he podido realizar una recopilación completa de todo lo que se realiza en el conjunto de los museos de territorio español, pero se va dando cada vez más una programación de estas actividades para público familiar.

Tengo que insistir en que no se trata de una buena y exhaustiva recopilación de las programaciones y sus contenidos y posiblemente no estén todos los museos que incluyen teatro dentro de sus actividades:

. Programación teatral con espectáculos de teatro y títeres, como una actividad más en la oferta del museo: Guggenheim, Fundación Miró.

teatrodelaluna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodelaluna.com

. Actividades teatrales dentro de talleres o como complemento a otras actividades familiares: Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, MARCO Museo de Arte contemporánea de Vigo, Museo Nacional d'Art de Catalunya, Museo Bellas Artes de Bilbao, Museo de Las Encartaciones, Artium, Museo Nacional de Arte Romano de Mérida con un interesante trabajo en los Talleres infantiles del verano del año 2003 con la actividad *Montamos la escena*, en relación con la exposición *El Teatro Romano. La puesta en escena..*

6. Preguntas para el Debate:

¿Por qué es conveniente mantener actividades como ir al teatro, visitar un museo en el currículo escolar de Educación Primaria?

¿Cómo podemos evaluar experiencias cualitativas en el aprendizaje? (El niño necesitará madurar para conocer el significado profundo de muchos de los conceptos y poder experimentar y realizar conexiones entre experiencias diversas).

¿Cómo se aprende a pensar?

Y ¿Cómo se aprende a mirar sin ver sólo lo que ya conozco?

¿Cómo puedes conocer a los individuos en una actividad que se realiza de manera colectiva?

¿Qué tienen en común diferentes manifestaciones artísticas: Arte, Teatro, Danza, Literatura, Música?

¿Se realizan transferencias significativas en los hábitos culturales de un individuo?

¿Al utilizar mediadores culturales se traslada el interés de la obra de arte por la seducción de quien la interpreta?

teatrodelaluna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodelaluna.com

7. Bibliografía:

Gidel H., *Picasso*. Editorial Plaza y Janés, Barcelona, 2003.

Umberto Eco: *La definición del Arte*. Ediciones Martínez Roca, S.A.
Barcelona, 1972

Leif J.: *Tiempo libre y tiempo para uno mismo. Un reto educativo y cultural*.
Editorial Narcea, Madrid, 1992

Seguí J., Panell J. y Burgaleta P.: *La interpretación de la obra de Arte*.
Editorial Complutense, Madrid, 1996.

Catálogos de exposiciones:

La infancia del arte. Arte de los niños y arte moderno en España. Museo Teruel y Cultural Rioja. Ibercaja. Diciembre 1996-Enero 1997.

Infancia y Arte Moderno. IVAM, Centre Julio González, Diciembre 1998 Marzo 1999.

El Teatro de los pintores en la Europa de las vanguardias. MNCARS, Aldeasa, Madrid 2000.

Analogías Musicales. Kandinsky y sus contemporáneos. Museo Thyssen-Bornemisza Fundación Caja Madrid, 2003.

teatrodelaLuna.com

C/ Mario Vargas Llosa 3-D3 - 28806 ALCALÁ DE HENARES (MADRID)
Tel./Fax: 91 802 26 15 - Tels.: 607 76 41 29 - 677 52 43 60
e-mail: titeres@teatrodelaLuna.com