

Universidad Jorge Tadeo Lozano
Informe prácticas en la Galería Santa Fé
Opción de grado pregrado en Artes plásticas

Por. Carol Moreno Lucero

Introducción.

La Galería Santa Fé es un proyecto coordinado por la Gerencia de Artes Plásticas y Visuales del Instituto Distrital de las Artes - Idartes, cuyos objetivos están dirigidos al fomento de prácticas culturales desde aspectos de organización y administración de proyectos de la política distrital.

Desde la línea de formación e investigación, se creó un programa especialmente dirigido a estudiantes de arte o carreras afines, que deseen involucrarse en procesos de gestión cultural desde la práctica en actividades ofertadas por la Galería Santa fé y/o espacios vinculados a esta.

Dicho programa se nombró como La escuela de Mediación, que tiene por objetivo, la inclusión de distintos grupos poblacionales a espacios de aproximación a las artes plásticas y visuales, desde metodologías pedagógicas, que permitan la interacción entre la obra artística, la institución de arte y el observador/público. Dicha interacción se busca que propicie un ambiente tanto de aprendizaje como de diálogo e intercambio de ideas y/o experiencias, desde las visitas guiadas por las exposiciones y el acompañamiento a laboratorios de creación artística.

Las prácticas culturales se manejan desde políticas distritales, por lo que las muestras y exposiciones que se dan en el espacio de la Galería, son escogidas por convocatorias públicas del Idartes, desde el programa distrital de estímulos. Conformado por becas, premios, pasantías y residencias. Desde una convocatoria para estudiantes de Arte para realizar pasantías no remuneradas, me vinculé junto con otro grupo de estudiantes de distintas universidades, a la Galería Santa Fé, para conformar el equipo de mediadores en la Escuela de Mediación.

Ingresé como pasante a la escuela de mediación de la Galería Santa Fé, con el rol de mediadora el día 23 de agosto de 2022. Hasta el día de hoy, he apoyado desde la mediación dos exposiciones y la activación de una obra; a continuación expondré lo sucedido desde la solución a las siguientes preguntas:

1. Exposiciones
2. ¿Qué es la mediación artística?
3. ¿Qué se estableció para la preparación y el estudio desde la escuela de mediación?
4. ¿Qué sucedió en la práctica?
5. ¿Qué aciertos y falencias se encontraron?
6. ¿Qué puede cambiar?
7. Propuesta

1. Exposiciones

Quiebre temporal- Primera exposición.

Quiebre temporal fue una exposición que recogía diez obras de distintos artistas que habían ganado alguna residencia artística ofrecida por el Idartes desde el portafolio distrital de estímulos entre los años 2017 y 2021. Tuvo una duración de un aproximadamente un mes (10 de septiembre- 2 de octubre de 2022)

Las residencias artísticas son programas en los que un artista o un grupo de artistas trabajan en colaboración con alguna institución de arte o comunidad, en la que se les brinda un espacio y las herramientas para que desarrollen su proceso creativo en dicho espacio durante un tiempo determinado. Desde el Idartes, se implementaron desde el año 2017 con las Residencias en bloque pedagógico en el parque nacional.

El lugar de residencia de alguna manera configura el contexto y desarrollo de la obra de cada artista en *Quiebre Temporal*; encontramos temas de ficción, comunidades indígenas, experiencias de vida alrededor del agua, reflexiones alrededor del cuidado y protección del medio ambiente, preguntas por la memoria del espacio, problemáticas sociales como los asesinatos extrajudiciales, hambre, pobreza y violencia de género, movimiento de masas, reconocimiento de culturas de pueblos originarios y recolección de archivo histórico.

Dichas residencias se realizaron en distintos lugares, no solo en Colombia, sino también en México y Venezuela. Desde galerías y museos de arte, laboratorios de creación, convivencia con comunidades, espacios abiertos y talleres de gráfica y dibujo.

En cuanto a los medios plásticos utilizados, encontramos escultura, intervención del espacio público, carteles en impresión tipográfica y de linograbado, video instalación, performance, dibujo y pintura.

Fruto. Activación de la obra.

Fruto es una obra de dos artistas colombianas que ganó la beca de activación de espacios de la Galería Santa Fé, la cual se activó en dos fechas en la salida de la galería. El principal objetivo era que las personas se acercaran a recoger alguna de las piezas que estaban dispuestas en unas estibas.

La obra invitaba a la reflexión sobre las dinámicas que existen ahora en la Plaza de la Concordia en comparación con las que existían cuando empezó a funcionar la plaza en 1993, pues se construyó estratégicamente para ser abastecida por los campesinos de las vías al oriente de Bogotá, como Choachí o Fómeque;

fortaleciendo la relación entre el campo y la ciudad, la plaza de mercado y el barrio. Sin embargo, después de ser restaurada en el año 2020, las dinámicas dadas en la plaza estaban dirigidas sobre todo a público turista, la adecuaron con ciertos lujos y según varios vecinos del lugar, ahora es incluso más cara que otras plazas de mercado.

Las artistas buscan traer nuevamente esta conversación que había entre el campo y la ciudad, la plaza de mercado y el barrio disponiendo en el suelo sobre unas estibas, unas naranjas hechas en cerámica, tal y como funcionaba antes la plaza.

Casi Juntxs- Segunda exposición.

Casi Juntxs es una exposición que recoge ocho obras ganadoras en el XV Salón de Arte Joven, una beca que premia a artistas que se encuentran en una etapa temprana de su carrera. Inició el 22 de octubre de 2022 y finalizará el 3 de diciembre del mismo año.

Las obras reflexionan alrededor de la huella del hombre en el medio ambiente, el amor, la educación, el trabajo familiar y el conflicto interno en Colombia. Todo esto desde varios medios plásticos como: La escultura, la video instalación, el performance y el dibujo.

2. ¿Qué es la mediación artística?

La mediación artística o la mediación de arte es una práctica pedagógica en la que se busca crear un vínculo entre la población y las expresiones artístico-culturales, desde conversaciones y debates que permitan que el visitante haga parte de la obra, haciendo interpretaciones, reflexionando, etc.

Usualmente se confunden las visitas guiadas con las mediaciones, lo cierto es que una visita puede ser mediada, pero las mediaciones no se limitan solo a los recorridos guiados por un museo o galería, pues también se hacen mediaciones desde prácticas educativas que surgen alrededor del arte.

En la mediación no se busca solamente transmitir conocimiento sobre algo, sino que también, motivar la participación de las personas desde la interacción con el arte, sea desde preguntas, debates y/o experimentos desde distintos procesos creativos. En esa medida, la tarea del mediador es ser el puente que conecta a las personas con el arte y la cultura.

3. ¿Qué se estableció para la preparación y el estudio desde la escuela de mediación?

Para el estudio de cada proyecto de Quiebre Temporal y Casi Juntxs, nos dieron acceso a una carpeta en drive con documentos de cada artista, en donde

encontramos los elementos que harían parte de cada uno y los planos museográficos.

Se mantuvo presente que para la mediación no se requería solo explicarles a los visitantes la obra, sino que había que fomentar su participación, para esto nos dijeron que debíamos hacer preguntas, de modo que las visitas guiadas se convirtieran también, en una conversación en donde no solo el mediador y la obra participaran. Se recalcó que para el correcto y completo estudio de los proyectos, debíamos hacernos preguntas desde los componentes técnicos y conceptuales de cada uno.

Para Quiebre Temporal se realizaron tres reuniones de manera virtual en las que cada mediador preparó una exposición de no más de 20 minutos de uno o dos de los proyectos con el fin de compartir entre todos información y de ser necesario, recibir alguna retroalimentación por parte de los mediadores de base. Finalmente, un día previo a la inauguración de la exposición, hicimos un recorrido de manera presencial en la galería, con la exposición ya montada y en compañía de los artistas autores de cada proyecto. El objetivo era darnos a conocer la manera en la que estaba dispuesta espacialmente la exposición y aclarar dudas con los artistas en caso de que hubieran.

Para Casi Juntxs, se realizaron dos reuniones de forma virtual en donde los artistas fueron quienes expusieron su obra con material audiovisual, en la reunión pudimos hacer preguntas a los artistas. Previo a la inauguración, se realizó una última reunión de forma presencial en la galería, en la que solo los mediadores de base debían exponernos los proyectos, al final de dicha reunión se hizo un breve recorrido por la exposición ya montada con los artistas en donde mencionaron algunos aspectos a tener en cuenta para la intervención de los visitantes.

Por último, para la mediación de la activación de Fruto, tuvimos una charla de aproximadamente 30 minutos con las dos autoras de la obra, que nos contaron el proceso de realización de las piezas y lo que querían que sucediera en la activación.

4. ¿Qué sucedió en la práctica?

Durante la práctica fui consciente de que cada obra requería una mediación distinta dependiendo el tema a tratar y el material disponible en cada una, pues habían proyectos que visualmente eran más dicentes y otros que requerían una interacción más cercana, me explico: Con algunas obras, bastaba con hacer un par de preguntas para que los visitantes entendieran de qué trataba, pero con otras había que dar un contexto más grande junto con la explicación de varios conceptos. Esto último en mi experiencia con las visitas guiadas, alejaba un poco a las personas de la obra pues no mostraban tanto interés por seguir conversando.

Por otro lado, usé una estrategia para tener a los visitantes más conectados a la exposición y fue encontrar una conexión entre varias obras que estuvieran alejadas espacialmente, así, se hacía el recorrido de forma dinámica y mantenía la curiosidad viva en los visitantes.

Por último, percibí que hay quienes no les gusta tener visitas guiadas, normalmente son personas que tienen más cercanía al arte y disfrutan más viendo las obras en solitario. Por esto, es importante que al dar la bienvenida a la galería, se pregunte si desean que uno les guíe el recorrido.

5. ¿Qué aciertos y falencias se encontraron?

Un acierto por parte de los encargados de la Escuela de Mediación, fue hacer varias reuniones que nos permitieran ir practicando cómo serían las mediaciones y de qué manera podíamos intervenir y crear un diálogo con los visitantes, sin embargo al verme enfrentada al público, encontré que había cierto tipo de población que no sabía cómo manejar, como grupos con varios niños, o adultos mayores.

Por otro lado, pienso que al ser la mayoría pasantes muchos no teníamos experiencia como mediadores, por lo que una falencia que encontré en la Escuela de Mediación, fue la falta de acompañamiento para procesos como manejo de distintos grupos poblacionales y la proyección de la voz. Al ser las reuniones de forma virtual los mediadores base no tenían cómo hacer retroalimentaciones sobre la manera de moverse en el espacio o sobre el tono de la voz. También, al ser estas reuniones exposiciones entre nosotros mismos, no fuimos evaluados en una intervención con visitantes reales, que pienso es importante ya que puede variar la manera de desenvolvimiento dependiendo de la respuesta que tenga el visitante.

Con respecto a las habilidades que debe tener un mediador para la conversación con los visitantes como: la simpatía, la cercanía, confianza y demás, no hubo por parte de la escuela alguna estrategia que permitiera fortalecer dichas habilidades, ya que juegan un papel importante para el buen desenvolvimiento en mediación.

6. ¿Qué puede cambiar?

La Escuela de Mediación podría reforzar su papel como escuela haciendo acompañamiento tanto a los pasantes como a los mediadores base desde todos los aspectos que implican que cada uno pueda hacer una visita guiada con éxito. Brindando herramientas que permitan el manejo de distintos públicos, enseñando las distintas maneras de proyectar la voz, entendiendo los niveles y los tonos de voz que se pueden usar en distintos contextos, evaluando los gestos corporales en la práctica y brindar estrategias que ayuden a crear un ambiente de confianza con los visitantes y que fomenten el debate.

7. Propuesta

Desde mi experiencia como mediadora durante estos meses, me he preguntado si existe alguna manera de propiciar un ambiente de aprendizaje con los visitantes de forma más fácil. Lo que me ha llevado a buscar estrategias que fortalezcan mis habilidades desde la pedagogía. En la investigación, me encontré con un programa que se usa en el Museo de Arte Moderno en Nueva York desde hace diez años, el cual adapté para ser usado en las mediaciones, puede ser para cualquier galería, museo y/o institución de arte. De esta manera propongo el siguiente ejercicio a partir de algunas falencias que encontré en la Escuela de Mediación de la Galería Santa Fé.

De-mente cultural

De-mente cultural es un ejercicio pedagógico planeado para ser aplicado en museos, galerías y demás instituciones de arte, en este caso, para la Galería Santa Fé. El objetivo es ampliar a más sectores de la población el acceso a diferentes expresiones culturales, desde el intercambio de experiencias y opiniones que se generan a partir de debates y diálogos, además, busca fomentar el pensamiento crítico. Todo esto visto desde la necesidad de ampliación de la democratización cultural.

Consiste en la implementación de una serie de técnicas y herramientas que aplicadas a la Mediación en instituciones de arte, permitan a los visitantes interactuar de manera más cercana con las obras. Dichas herramientas fomentarán la apreciación al arte desde un pensamiento crítico y reflexivo.

La metodología del ejercicio permitirá fortalecer la relación entre el visitante, la obra y la institución de arte al abrir posibilidades de múltiples conversaciones y debates. El arte es transversal a todas las edades y todos los contextos, de modo que este ejercicio fomentará el interés por acercarse a la cultura. Por otro lado, le brindará a los mediadores las herramientas que harán posible el surgimiento de los debates y enriquecerán la interacción de los visitantes.

En el Museo de Arte Moderno de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, en una investigación junto a un proyecto de la Universidad de Harvard, se creó un programa llamado The Visual Thinking Curriculum, que en español traduce Plan de Estudios de pensamiento visual; el cual es un programa de carácter educativo que tiene por objetivo, crear una mirada distinta en la apreciación de obras de arte.

La dinámica de dicho programa, entre las capacitaciones a maestros y educadores, existe la implementación de una serie de preguntas que son utilizadas en las prácticas escolares durante visitas a museos, conducidas hacia el análisis de las obras de arte. Las preguntas son abiertas de modo que se impulsen variedad de respuestas por parte de los estudiantes y sobre todo, descartando la clasificación entre respuesta correcta o incorrecta. Estas preguntas

se formulan con el fin de que el estudiante inicie su propia interpretación y la disponga a debate. (Harvard Project Zero, 1999)

En el ejercicio De-mente cultural, se propone la implementación de preguntas formuladas para abrir debate con los visitantes, con base en las preguntas de The Visual Thinking Curriculum. Estas preguntas serán realizadas por el mediador durante los recorridos por la exposición, de esta manera, durante el recorrido el mediador no solo cumplirá el rol de explicar las obras, sino que también, abrirá un debate con los visitantes desde las variadas interpretaciones que pueden surgir, se generará una conversación y un interés por las obras. A la vez, el mediador podrá conocer otro tipo de conocimientos a través de las obras que está mediando desde las interpretaciones de los visitantes, haciendo de la mediación un espacio de aprendizaje para él también.

Preguntas:

- ¿Qué piensas que está pasando en esta obra?
- ¿Qué ves en esta obra?
- ¿Qué te hace pensar eso?
- ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
- ¿Por qué crees que usó ese color/tamaño/sonido/textura?
- ¿Por qué crees que utilizó ese medio o elemento?
- ¿Ves algún elemento repetitivo?
- ¿Te recuerda a algo?
- ¿De qué época crees que es?
- ¿Por qué afirmas eso?
- ¿Habías visto algo como esto antes?
- ¿Con qué contexto lo relacionas?
- Si se habla de una experiencia en concreto del artista: ¿Tú qué hubieras hecho en la posición de ella/él? ¿Te ha pasado?
- ¿Conocías esta técnica?

Estas preguntas al ser generales, permiten su uso para mediar cualquier obra de arte, sin embargo, el mediador podrá hacer unas más específicas según lo que le vayan respondiendo con la condición de que deben ser preguntas abiertas que hagan que el visitante se cuestione. Esto mantendrá el interés e impulsará el que estén más pendientes a los detalles. Además al darle la palabra a los visitantes, sentirán que hacen parte del recorrido y que pueden sacar sus propias conclusiones, y no que solo están escuchando la explicación de alguien más.

Se pueden usar las siguientes preguntas cuando es un grupo o cuando se quiere llegar al cierre y conclusión:

- ¿Alguien más piensa lo mismo?
- ¿Alguien piensa algo distinto?
- ¿Qué más puedes decir?

¿Qué nombre le pondrías?

La siguiente herramienta que se propone desde De-mente cultural, es la implementación de una cartilla de preguntas que se les dará a los visitantes a la entrada a la galería. Junto con la cartilla, se les dará la indicación de que pueden resolverla previo a ver la exposición, durante o después, o no resolverla sino solo cuestionarse y reflexionar con las preguntas que van a encontrar allí. El objetivo de la cartilla es acercar a los visitantes a cada obra desde el reconocimiento propio de sus experiencias.

Las preguntas esta vez no irán ligadas a la interpretación de la obra, sino a situaciones similares que relacionen al visitante con la obra o el artista. Por ejemplo, hipotéticamente en la exposición van a encontrar una obra que hable acerca de la crítica a la educación que hace algún artista, la pregunta que iría en la cartilla estaría dirigida hacia la educación del visitante, de esta manera, podrá reconocerse en la obra o conocer otras experiencias desde su propia cotidianidad. Es importante que la cartilla contenga una sola pregunta por obra de modo que no sea demasiado extensa, así los visitantes la pueden responder brevemente y sin sentirse abrumados por la cantidad de preguntas. En caso de que la exposición recoja muchas obras, cada pregunta estaría relacionada a más de una obra.

Bibliografía

Harvard Project Zero. (1999, Noviembre). *Investigating the Educational Impact and Potential of The Museum of Modern Art's Visual Thinking Curriculum*. [En línea] Disponible en: <http://www.pz.harvard.edu/sites/default/files/PZ-MoMA%20FINAL%20REPORT%2011-99.pdf>