



museo y escuela
la práctica pedagógica en los museos
de alemania occidental

mareile boehmer

Institut de Ciències
de l'Educació
Universitat de Barcelona
ice

Col·lecció Documents A 55

El presente informe pretende ofrecer modelos para la posible creación de un servicio pedagógico en el museo dirigido a la escuela, y hacer reflexionar más allá de la tarea organizativa, sobre los fines de la educación artística y el método más apropiado para un verdadero acercamiento a la obra de arte.

La autora, licenciada en arte por la Universidad de Barcelona, estudió historia del arte en las Universidades de Marburg, como alumna de Richard Hamann, de París y de Praga donde era ayudante en el Instituto de Ciencias del Lejano Oriente y se especializó luego en arte contemporáneo. Interesada desde hace tiempo por los problemas de la didáctica del arte está en contacto con los principales centros de pedagogía museística en Alemania.

Agradecemos a los Museos
de la Ciudad de Colonia
la autorización para reproducir
fotografías de
"MEIN MUSEUMBUCH"
originales de Renata Friedländer.

publicacions
edicions
universitat
de barcelona



Publicacions de l'ICE
Director: Miquel Siguan
© Edicions i Publicacions Universitat de Barcelona
Autor: M. Boehmer
Fotografies: Renate Friedländer
Disseny portada: T. Jordà
Dipòsit Legal B.: 33.991-1981
I.S.B.N.: 84-600-2.190-4

FUNCIÓN DEL MUSEO EN NUESTRO TIEMPO

museo y escuela

*la práctica pedagógica en los museos
de alemania occidental*

Una creciente atención se presta hoy a la gran interés que despiertan los museos. La importancia no solo en un mayor grado del museo de sus objetos, sino sobre todo en su preocupación por acercar estos objetos al público, por comunicar su contenido. En esta labor de "acercamiento" el museo se demuestra plenamente consciente del hecho de que necesita del público y ya no piensa solo en la calidad de la obra de arte sino también en la calidad y disposición del que se acerca a ella.

mareile boehmer

Tradicionalmente el trabajo del museo se dirigía a la definición y conservación de su propio patrimonio artístico. Hoy merece también — y en muchos sitios con preferencia — una importante labor dirigida hacia la formación. Con este esfuerzo que se traduce en un perfeccionamiento general de los métodos didácticos de exposición, en publicaciones, visitas programadas, etc. el museo asume una función pedagógica de amplias posibilidades.

La conciencia de esta función pedagógica es quizá la característica fundamental del museo de nuestra época que, como todas las instituciones ha cambiado ampliamente sus características y sus expectativas a través de los tiempos.

Esta nueva tarea asumida en el último año por los museos de nuestra sociedad contemporánea, no es nada fácil y enfrenta al personal del museo, tradicionalmente formado para un trabajo científico, con múltiples problemas. No sólo problemas de organización, económica, logística, etc., que son más bien de orden material, sino problemas de fondo más profundos que surgen de la necesidad esencial de los objetos a comunicar y de la heterogeneidad de los públicos con los que se trata de comunicar.

La labor educativa del museo — que es fundamentalmente una labor de comunicación — sólo puede ser eficaz si el trabajo cubre el desarrollo

FUNCION DEL MUSEO EN NUESTRO TIEMPO

Una creciente afluencia de visitantes en todo el mundo demuestra el gran interés que despiertan los museos. Este interés encuentra su correspondencia no solo en un mayor cuidado del museo por la presentación de sus objetos, sino sobre todo en su preocupación por acercar estos objetos al público, por comunicar su contenido. En esta labor de "acercamiento" el museo se demuestra plenamente consciente del hecho de que necesita del público y ya no piensa solo en la calidad de la obra de arte sino también en la calidad y disposición del que se acerca a ella.

Tradicionalmente el trabajo del museo se dirigía ante todo hacia la definición y conservación de su propio patrimonio artístico. Hoy ejerce también —y en muchos sitios con preferencia— una importante labor dirigida hacia la formación. Con este esfuerzo que se traduce en un perfeccionamiento general de los métodos didácticos de exposición, en publicaciones, visitas programadas, etc. el museo asume una función pedagógica de amplias posibilidades.

La consciencia de esta función pedagógica es quizá la característica fundamental del museo de nuestra época que, como todas las instituciones ha cambiado ampliamente sus características y sus aspiraciones a través de los tiempos.

Esta nueva tarea asumida no en balde sino por las exigencias de nuestra sociedad contemporánea, no es nada fácil y enfrenta al personal del museo, tradicionalmente formado para un trabajo científico, con múltiples problemas. No sólo problemas de organización, economía, espacio, etc., que son más bien de orden material, sino problemas de índole más profunda que surgen de la necesaria revisión de los objetos a comunicar y de la heterogeneidad de los grupos con los que se trata de comunicar.

La labor formativa del museo —que es fundamentalmente una labor de comunicación— sólo puede ser fructífera si tiene en cuenta el desarrollo

social y cultural de la colectividad a la que se dirige. Las posibilidades de la realización de un trabajo pedagógico se determinan así en una doble vertiente:

- la relación con el medio ambiente social
- la información contenida en los objetos a comunicar.

Del amplísimo espectro que así se ofrece sólo queremos en este trabajo informativo resaltar uno: la relación del museo con la escuela. Elegimos este aspecto fundamentalmente por dos razones: Primero en relación con la escuela el museo tiene la posibilidad de poder dirigirse con una oferta concreta a un grupo determinado, homogéneo y fácilmente definible. Y segundo, la escuela es el medio que puede garantizar con más facilidad un trabajo continuo y por tanto una revisión crítica de la eficacia y de los resultados.

Antes de ofrecer algunos modelos de un trabajo dirigido a la escuela parece útil examinar qué formas tenemos a nuestra disposición para una labor pedagógica, por qué caminos se puede llegar al público.

Podemos distinguir fundamentalmente tres modalidades:

- La exhibición didáctica
- La comunicación escrita
- La comunicación a través de un personal especializado.

La exhibición didáctica se evidencia por sí misma y llega al público sin necesidad de intermediario. Pero esta exhibición didáctica como instalación fija se dirige forzosamente —por ser fija— a un grupo ficticio ya que difícilmente puede tener en cuenta los distintos niveles de experiencia y formación que la estructura diferenciada de nuestra sociedad comporta. Por sus características específicas suele partir de un nivel de comunicación inalterable que no se adapta a procesos diferentes de experiencia. Con esto fija un estatus que puede contradecir sus propias intenciones. Para hacerla más satisfactoria habría que intentar una exhibición didáctica como ensayo móvil que no parte de unos intereses homogéneos y se dirige a distintos grupos posibles. Un ensayo en esta dirección lo constituyen, por ejemplo las vitrinas de elección donde por medios audiovisuales se tratan diferentes temas básicos. El visitante elige entre unas cuantas posibilidades un tema o una pregunta y en la pantalla aparece la información correspondiente.

El segundo camino, el de la comunicación escrita se puede dirigir más fácilmente hacia grupos de intereses y formaciones distintas y ofrece múltiples posibilidades a través de publicaciones tan diversas como catálogos, hojas informativas expuestas en distintas salas, monografías sobre un tema o descripciones de piezas clave. Pero por útil que sea tiene el inconveniente de partir del supuesto de que hay una motivación previa hacia el museo, que existe un interés que sólo necesita la formulación de la

“oferta” para hacerla fructífera. Pero esta motivación sólo existe limitadamente y en situaciones determinadas.

El tercer camino, el de la comunicación a través de un personal especializado ofrece la ventaja de una gran flexibilidad, ventaja que responde a la situación de ensayo en la que se encuentra la labor educativa en el museo. El trabajo del pedagogo en el museo se puede dirigir y orientar hacia distintos grupos de edad y de procedencia educativa. Por su experiencia y formación ha de poder tener en cuenta distintos niveles de preparación y de lenguaje, de responder a experiencias subjetivas e incluso de crear motivaciones. Formando equipo puede desarrollar una metodología crítica que permite a su vez el influir y mejorar las otras posibilidades del trabajo educativo: la didáctica de exhibición y la comunicación literaria. Por otra parte hay que señalar el mayor coste y la posibilidad de situaciones conflictivas en el trabajo que un tal servicio —como todo incremento de personal— trae consigo. Teniendo en cuenta además que la profesión del pedagogo en el museo aun no existe como tal y hay que decidir de que formación ha de proceder, más bien pedagógica o más bien artística. A pesar de estas complicaciones el servicio pedagógico por medio de un personal especializado es el que se está desarrollando cada vez más en el ámbito del museo.

La organización tendrá que adaptarse a la situación del museo. Si se trata de un museo autónomo, el servicio pedagógico puede depender directamente de él, si se trata de un museo municipal o estatal, la dependencia puede ser distinta. En una ciudad con varios museos municipales se puede imaginar tanto un servicio central para todos, como un servicio especial en cada museo, o el uno de los museos es de destacada importancia, puede tener bajo su tutela a museos de menor categoría. En el aspecto económico —y también bajo el aspecto didáctico— siempre será más rentable la mayor coordinación posible.

El personal puede estar formado por una plantilla fija más o menos grande según las posibilidades y necesidades y puede completarse con colaboraciones libres. Se puede pensar a su vez con el trabajo pedagógico por el personal del museo o aumentar la formación de los niños en las escuelas para aliviar el trabajo del museo. En fin, a la contratación del personal, tanto puede partir de una formación artística y ser de carácter de pedagogo, como viceversa, proceder de una profesión pedagógica y dirigirse especialmente en los museos. En todo caso hay que tener en cuenta las dos vertientes: pedagógica y artística, decidir qué se pone en evidencia y cómo se presenta en lo que el servicio va a ofrecer y a quién se dirige. Si el servicio se dirige a la escuela, la profesión pedagógica y artística será más necesaria que en la escuela. La segunda parte presenta

MUSEO Y ESCUELA

Consideremos ahora como puede funcionar un servicio así, dedicado a la escuela.

Habremos de tener en cuenta por un lado la organización del servicio, el aspecto material y por otro lado lo que el servicio ofrece, el contenido de su trabajo.

La organización tendrá que adaptarse a la situación del museo. Si se trata de un museo autónomo, el servicio pedagógico puede depender directamente de él, si se trata de un museo municipal o estatal, la dependencia puede ser distinta. En una ciudad con varios museos municipales se puede imaginar tanto un servicio central para todos, como un servicio especial en cada museo, o si uno de los museos es de destacada importancia, puede tener bajo su tutela a museos de menos categoría. En el aspecto económico —y también bajo el aspecto didáctico— siempre será más rentable la mayor coordinación posible.

El personal puede estar formado por una plantilla fija más o menos grande según las posibilidades y necesidades y puede completarse con colaboradores libres. Se puede pretender asumir todo el trabajo pedagógico por el personal del museo o procurar la formación de los maestros de las escuelas para aliviar el trabajo del museo. En cuanto a la procedencia del personal, tanto puede partir de una formación artística y recibir nociones de pedagogía, como viceversa, proceder de una profesión pedagógica y formarse artísticamente en los museos. En todo caso hay que tener en cuenta las dos vertientes: pedagógica y museística, dualidad que se pone en evidencia cuando pensamos en lo que el servicio va a ofrecer y a quien se dirige. Si el servicio se dirige a la escuela, la primera pregunta a plantear será ¿qué necesidades tiene la escuela? La segunda ¿cómo podemos

satisfacerlas? De aquí ya arrancan un sinnúmero de otras ¿cómo podemos encauzarlas, modificarlas, dirigirlas? preguntas que llevan en definitiva a una revisión crítica de los objetos del museo. Para conocer las necesidades de la escuela —y solo respondiendo a ellas podemos motivar la escuela para acudir al museo— tenemos fundamentalmente que tener en cuenta los planes de estudio. ¿Qué se enseña, en que edades, en que asignaturas? ¿Cómo podemos facilitar y profundizar esta enseñanza con el material disponible en el museo? ¿Utilizaremos este material con carácter puramente ilustrativo para apoyar los planes de estudio o trataremos de conseguir información en el objeto mismo para correlacionarla después con los planes de estudio? Según la clase de museo es muy fácil imaginar lecciones en historia, ciencias sociales, trabajos manuales, etc. Estas lecciones se deberían elaborar con detalle tal como se prepara una lección escolar teniendo en cuenta tanto la información que se quiere transmitir como su interpretación. La realización puede hacerse de maneras distintas y con objetivos distintos. Para decidir de que manera vamos a orientar nuestro trabajo hemos de tener una idea clara de lo que queremos conseguir. En último término, detrás de cada acto formativo o de cada pedagogía hay una determinada idea de lo que es el hombre, de lo que es la sociedad o de lo que creemos que deberían ser. Si queremos sólo acumular datos obraremos de otra manera que si queremos por ejemplo fomentar una actitud crítica hacia la historia y a través de ella hacia nuestro tiempo.

Podemos en nuestra interpretación tender a un enfoque histórico, a una relación con el presente, a la elaboración de lo que tiene de revolucionario o de afirmativo de nuestra situación, nos podemos centrar en los hechos estilísticos o elaborar por encima de ellos su significado para el individuo y la sociedad, podemos basarnos en los valores estéticos buscando una mayor sensibilización o resaltar la función social del objeto histórico pero siempre procurando evitar el peligro fácil de sobreponer a los objetos una información difícilmente demostrable en su estructura y poniendo el peso en las impresiones visuales que definen la obra de arte.

Para dar mayor impacto a esta rápida revisión de las posibilidades de una pedagogía en el museo dirigida hacia la escuela queremos ofrecer algunos ejemplos prácticos para ver realizaciones posibles, distintos caminos y distintas problemáticas.

Los ejemplos que citaremos a continuación en este documento informativo se refieren a servicios pedagógicos en museos de Alemania, servicios de creación relativamente reciente pues llevan funcionando alrededor de quince años. Pero que en su diversidad, pues cada uno tiene un enfoque singular y acentúa aspectos diversos del trabajo pedagógico, representan muy bien las tendencias internacionales en este campo.

Aunque en Alemania hay una tradición de trabajo pedagógico en el museo que se remonta a los últimos años del siglo pasado y que se ha mantenido con cortas interrupciones a lo largo de este siglo, a la hora de reestructurar los servicios de los museos después de la II guerra mundial, los departamentos pedagógicos se han orientado para la organización de su trabajo ampliamente en modelos extranjeros, principalmente en los Estados Unidos y en los Países Escandinavos. Los Estados Unidos han sido determinantes ante todo en cuestiones de organización y de política museal, mientras Suecia y los Países Bajos lo han sido para los objetivos pedagógicos.

ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO PEDAGÓGICO

En primer lugar presentamos el ejemplo del IK P Z, Institut Pädagogisches Zentrum (Centro de Pedagogía Aplicada) en Nürnberg, fundado en 1964, y que después de hacer años de trabajos ocasionales empezó su labor pedagógica en 1968.

Este centro se ha especializado en la cooperación con la escuela, desarrollando su currículum, sus acciones relativamente breves dentro del campo de la pedagogía en el museo.

Como objetivos principales del Centro podemos señalar:

- a) La cooperación entre el museo y la escuela en temas educativos (temáticos).
- b) El perfeccionamiento de los métodos didácticos de exposición y presentación (Comunicación literaria, utilización de medios (folletos, etc.).
- c) La promoción de una conciencia basada en objetos auténticos con significado histórico y ayuda a determinar sus relaciones con la sociedad.
- d) El análisis de procesos de enseñanza.

El IK P Z es una institución creada de la ciudad de Nürnberg y del Germanischen Nationalmuseum que cubren todo el territorio de los países. Un pedagógico conjunto formado por una persona garantiza la realización de los proyectos acordados en relación con la escuela del Instituto, sin intervenir directamente en su actividad.

- e) El patronato está formado por:
 - El director general del museo.

ORGANIZACIÓN DE UN SERVICIO PEDAGÓGICO

En primer lugar presentamos el ejemplo del (K.P.Z.) Kunst Pädagogischen Zentrum (Centro de Pedagogía artística) en Nuremberg, fundado en 1964, y que después de unos años de trabajos preliminares empezó su labor pedagógica en 1968.

Este centro se ha especializado en la cooperación con la escuela, complementando su curriculum, idea entonces relativamente nueva dentro del campo de la pedagogía en el museo.

Como objetivos principales del Centro podemos señalar:

- a) La colaboración entre el museo y la escuela en tareas educativas (lecciones).
- b) El perfeccionamiento de los métodos didácticos de exposición y presentación. (Comunicación literaria, utilización de medios técnicos, etc.).
- c) La promoción de una enseñanza basada en objetos artísticos con significado histórico y dirigida a describir sus relaciones con la sociedad.
- d) El análisis de procesos de comunicación.

El K.P.Z. es una institución común de la ciudad de Nuremberg y del Germanischen Nationalmuseum que sufragan cada uno la mitad de los gastos. Un patronato o curatorio formado por cinco personas controla la utilización de los medios económicos en relación con la misión del Instituto, sin intervenir directamente en su actividad.

El patronato está formado por:

- El director general del museo.

- Un representante del consejo administrativo del museo.
- Un director de los museos municipales.
- Un consejero del Ayuntamiento.
- Un representante de las escuelas municipales y estatales.

El personal del centro se compone en la actualidad de:

Dirección: Un director (conservador, jornada completa).

Un director pedagógico (catedrático de segunda enseñanza, media jornada).

Secretariado: Dos secretarias (media jornada)

Una mecanógrafa (jornada entera)

Vigilancia: Un funcionario del servicio técnico (jornada entera).

- Colaboradores pedagógicos:

- Un historiador de arte con práctica escolar, suplente del director pedagógico.
- Una profesora responsable por la enseñanza pre-escolar.
- Una maestra responsable por la enseñanza primaria.
- Un catedrático de segunda enseñanza responsable por la enseñanza secundaria.
- Un profesor responsable por la enseñanza profesional.

Estos colaboradores trabajan media jornada en el K.P.Z. y media jornada en las escuelas. Se ocupan de la elaboración de los materiales de trabajo, la redacción de las lecciones, la formación de los colaboradores libres y de maestros.

- Pedagogos de museo: catorce colaboradores libres, retribuidos por horas de trabajo que proceden por regla general de la enseñanza o de campos artísticos. Después de una formación en el K.P.Z. de al menos seis meses trabajan en el museo en campos determinados, según materias, edades de los alumnos, tipos de escuela, y ayudan en la redacción de las unidades didácticas.
- Colaboradores: retribuidos por horas de trabajo o con contrato.

Un encargado de curso práctico, pintor.

Un encargado del archivo de diapositivas.

Un encargado de biblioteca infantil, material para pintar y preparación de exposiciones.

Seis ayudantes para la clase de pintura para niños, (estudiantes universitarios, de escuelas de arte o de pedagogía).

Para los cursos de perfeccionamiento se contratan profesores de asignaturas especiales (p.e. lenguaje corporal y experiencia corporal, percepción de los colores, comunicación gestual).

El K.P.Z. está situado en el edificio del museo y dispone de:

- Un despacho para los directores (dos plazas de trabajo).
- Una secretaría (dos plazas de trabajo).
- Un seminario para colaboradores (diez plazas aproximadamente).
- Una sala de dibujo (cuarenta plazas).
- Una aula para demostraciones: diapositivas, video, cine, magnetófono, etc. (cerca de setenta plazas).

Todo esto construido con unidades flexibles dentro de un ala del museo con un concepto funcional dirigido a la mayor eficacia dentro de unas posibilidades especiales relativamente pequeñas. El pasillo a lo largo de las habitaciones se aprovecha como lugar de recepción para los escolares con exposición de sus trabajos (expuestas cuidadosamente detrás de cristales), armarios para guardarrropas, sillas plegables y material para la enseñanza.

Para reuniones de mayor importancia se pueden utilizar el foyer y una sala de conferencias del museo. Está además a disposición del K.P.Z. una sala de trabajo de cerca de cuarenta plazas en la sacristía de la cercana iglesia de San Lorenzo.

El K.P.Z. se ocupa también de la actividad pedagógica en varios otros museos pero sin disponer de locales en ellos. Y colabora con el archivo de la ciudad, que pone a su disposición textos y documentos para la enseñanza.

El campo de trabajo del K.P.Z. lo constituyen fundamentalmente las escuelas. En sus múltiples actividades se hace cargo de:

1. Enseñanza a escolares a través de unidades didácticas, elaboradas en relación con los planes de estudio. (Para las asignaturas: historia, religión, ciencias sociales, arte, trabajos manuales, lengua alemana).

2. Visitas didácticas al museo (principalmente para escuelas de fuera de la ciudad, programando la visita y la selección de los objetos según los intereses e instrucción de los escolares.

3. Introducción a exposiciones temporales importantes para enseñantes.

4. Elaboración de exposiciones didácticas ambulantes con temas propuestos por la escuela y que se prestan especialmente a la comunicación a través de formas visuales.

5. Seminarios para maestros sobre las posibilidades de trabajo en el museo.

6. Exposiciones didácticas dedicadas a temas de pedagogía del arte y a objetos singulares de la colección.

7. Publicación de un calendario (cada dos meses) que informa sobre acontecimientos culturales (cine, teatro, T.V., exposiciones, etc.) en la ciudad de Nuremberg y se distribuye a las escuelas.

8. Investigaciones complementarias al trabajo pedagógico del museo.

9. Transmisión de la experiencia conseguida en la enseñanza con escolares a la formación de adultos.

10. Publicación de material didáctico.

11. Clases de dibujo para niños de cuatro a ocho años bajo la dirección de estudiantes de Bellas Artes y de la Facultad de Pedagogía.

12. Visitas del museo para padres e hijos para mostrar como introducir al niño en el mundo del museo. La temática cambia cada mes y está relacionada con temas de la enseñanza primaria.

13. Exposición permanente de libros infantiles con información sobre criterios de lectura adecuada para niños.

14. Exposición de materiales de dibujo y pinturas de distintas marcas con posibilidad de comparar calidades y precios.

15. Taller abierto para escolares a partir de quince años bajo la dirección de un pintor.

16. Iniciación de grupos de video con el fin de elaborar pequeños documentales y fomentar una recepción crítica de la T.V.

17. Proyecto de una colaboración con los teatros comunales con el fin de crear un "teatro para la escuela".

18. Experimentos sobre formas de comunicación non-verbal (aprendizaje a través de experiencias corporales).

19. Colaboración de los directores del K.P.Z. en el sector de planificación cultural de la ciudad.

En las visitas de los escolares al museo el K.P.Z. se hace cargo de la mitad de los costes de transporte, la otra mitad corre por cuenta de la escuela, pero es el K.P.Z. quien después de un previo aviso telefónico se hace cargo de la organización de la visita y manda un autobus a la hora convenida a la escuela.

Actualmente su actividad alcanza a un promedio de once clases escolares por día.

PEDAGOGÍA DE LA ENSEÑANZA EN EL MUSEO

Para la realización de sus objetivos en la enseñanza tiene en cuenta distintos niveles:

- Enseñanza Primaria (seis a diez años)
- Enseñanza Media (diez a catorce años)
- Enseñanza Media, segunda parte (catorce a dieciocho años).
- Escuelas Profesionales
- Formación de Maestros.

Partiendo de los planes de estudios el K.P.Z. tiene elaboradas unas 50 lecciones para distintas asignaturas, sirviéndose de los objetos del museo (Índice de las lecciones, Ap. 1).

Un programa de estas lecciones junto con un pequeño resumen de cada una (apéndices 2 y 3) que hace referencia a sus objetivos, la asignatura y edades para las que está pensada, su duración y otros datos se manda a las distintas escuelas de la ciudad, ofreciéndoles dar esta lección en el museo a través de un personal especialmente designado para esta tarea o, si se prefiere, poner el material escrito a disposición del maestro para permitirle dar él mismo la lección. (Descripción de una visita. Apéndice 4).

Para profundizar más en la metodología de trabajo seguido por el centro, para conocer los objetivos y logros reales parece interesante describir como se elabora el material didáctico.

Cuando se creó este servicio se publicó en la prensa un anuncio buscando personal con formación e intereses pedagógicos o artísticos, y en el trabajo posterior se ha procurado mantener las dos vertientes compaginándolas e inspirándose mutuamente. Las lecciones se elaboran en equi-

po, muy detalladamente, punto por punto, de acuerdo con el siguiente esquema:

- a) Introducción a la materia (recogida de datos)
- b) Adaptación metodológica
- c) Consulta con el profesorado (planes de estudio, horario)
- d) Ensayo de partes de la lección
- e) Revisión
- f) Ensayo y nuevas consultas con los profesores
- g) Publicación y ofrecimiento a las escuelas.

En la práctica esto quiere decir que las lecciones se basan en el informe de un historiador de arte que contiene los datos exactos de la obra, una descripción detallada de ella, la explicación de la técnica utilizada, el contexto histórico, etc. (Apéndice 5). Teniendo presente la finalidad de la lección —lo que se quiere mostrar— y el camino más apropiado a seguir, se elaboran las distintas etapas de la lección: la descripción del objeto, comparaciones a hacer, preguntas por considerar, todo el hilo de la argumentación paso por paso. De cada lección se conserva un dossier con todo el material empleado (Apéndices 6 y 7), inclusive cuestionarios y material gráfico que se emplea durante la clase o a continuación de ella como trabajo de los alumnos en casa (Apéndice 8). También se incluyen comentarios de los enseñantes sobre sus experiencias, consideraciones de los alumnos, propuestas de mejoras (Apéndice 9). Este dossier permite una constante revisión crítica del trabajo y al mismo tiempo ofrece la posibilidad de la enseñanza a otras personas incluso a los propios maestros.

Las lecciones tienen como punto de partida siempre el objeto —la obra de arte como testigo visible de un pasado o del presente. A través de sus características se desarrolla la didáctica o metodología de la enseñanza, teniendo en cuenta la situación del alumno delante de este objeto que en un principio no le habla y cuyo lenguaje se trata de poner de relieve.

Se pretende fundamentalmente que el alumno aprenda a “ver”, que se haga capaz de pararse, fijarse, concentrarse, de admitir y tolerar algo ajeno. Y desde aquí abarcar lo más ampliamente posible toda la información que el objeto puede brindar: artística, histórica, técnica, etc. Esto significa en primer lugar estimular las facultades de percepción óptica.

Significa un trabajo personal del alumno: encontrar, comparar, ordenar, establecer relaciones, reconocer coherencias.

Significa la posibilidad de desarrollar y de defender un propio sistema de valores, de desarrollar criterios. (criterios estéticos, funcionales, históricos.)

Para ilustrar las posibilidades que ofrece una enseñanza así enfocada exponemos el guión de alguna de las lecciones.

La lección a la que nos referimos se basa en un libro de evangelios del siglo IX y está pensada para clases de historia, de filosofía, de religión y de arte, y para alumnos a partir de los 12 años. (Véase apéndice 6).

Frente al original se examina la cubierta que tiene un relieve de marfil. Se estudia el material, el tratamiento, la temática, la composición. Lo mismo se hace con una página abierta de escritura y de miniatura. Se destaca la valoración y la función que hay detrás de esta rica presentación en oro, joyas y marfil y se compara con una traducción moderna de la biblia en edición de bolsillo. Esta confrontación lleva a la pregunta por el cambio en la presentación y función de la Biblia a través de los tiempos.

En un segundo acercamiento a la obra se describe el proceso de confección en los talleres de escritura. Esto nos lleva a la pregunta sobre la transmisión de la palabra.

¿Cómo era en su origen?

¿Cómo se ha interpretado en distintas épocas?

¿Ha cambiado de sentido?

Apoyándose en algunas páginas ilustradas se muestran distintas formas de presentación (símbolos, colores, gestos) y la ordenación del texto. Esto lleva a la pregunta de a qué concepción del universo corresponde la disposición de la presentación formal.

Como vemos en el ejemplo, partiendo de las características visuales de la obra se ha llegado a unas cuantas aclaraciones históricas y estas se han puesto en relación con nuestro presente.

La lección sobre la misma obra destinada a alumnos más jóvenes se basa fundamentalmente en observaciones sobre las ilustraciones, como por ejemplo:

- hacer un esbozo sobre la división de una página.
- reconocer el contenido de las ilustraciones.
- buscar características distintivas entre los personajes.
- determinar el significado de los colores ya que estos no se utilizaban al azar.

En los dos casos, la lección se apoya en la observación y en la percepción, y a través de ella llega a unas informaciones que tienen en cuenta la edad intelectual de los alumnos.

Veamos ahora otro ejemplo de lección, la visita de una iglesia. La lección está pensada para clases de historia, de arte, de religión, de cien-

cias sociales. El material gráfico de trabajo que se utiliza para las edades de 10 a 12 años, se compone de unas hojas de trabajo que invitan mediante preguntas a recorrer el edificio, fijarse en sus proporciones, reconocer temas y figuras. En una página de este material gráfico hay un esbozo de la plástica más importante de la iglesia. El Saludo Angelical de Veit Stoss. (Un grupo de dos figuras, la Virgen María y el ángel colgado libremente en la iglesia rodeado de ángeles con instrumentos musicales y un marco de rosas en forma de rosario). Se pide al alumno reconocer el tema, completar el marco. Algo parecido se le pide en un esbozo del sagrario de Adam Krafft, una construcción de cerca de 20 metros de altura. Las preguntas son: ¿Para qué sirve el sagrario? (nos encontramos en una región protestante, se supone que los alumnos no conocen el culto católico). ¿Cómo se guardaban las hostias en el sagrario? Comparar el esbozo con el original y añadir lo que falta en el dibujo, reconocer las historias y las figuras presentadas, apuntar preguntas personales. En otra página hay una reproducción del rosetón de la iglesia en blanco y negro. Se pide colorearlo y recortarlo, hacer un puzzle con los trozos y componerlos de distinta manera o encontrar el sitio adecuado para trozos con motivos figurativos.

En uno de los altares de la iglesia hay una vista de la ciudad en la edad media. Se invita a señalar edificios significativos, identificar qué edificios existen todavía hoy, ¿Han cambiado de aspecto? ¿En qué se diferencian?

En otra hoja están reproducidas figuras de la sillería y de las claves de bóveda, se trata de situarlas en la iglesia. También hay espacios en blanco para dibujar lo que guste a cada alumno especialmente.

Todas estas propuestas de trabajo invitan a fijarse, a observar, comparar, y las preguntas que se añaden sirven para aclarar datos funcionales, temáticos, iconográficos, y para enfrentar un pasado con nuestro presente.

La visita con alumnos de más edad (a partir de los 13 años) se basa en los mismos principios. También aquí se ofrecen esbozos de las obras más importantes de la iglesia para conocerlas a fondo. Hay además un plano de la iglesia para situarlas y unos cuantos temas propuestos para estudiarlos ante los originales. He aquí algunos:

“La temática y ordenación de imágenes en que se basa la construcción de la iglesia y de sus partes singulares”. (Para tratar este tema se señala el portal principal donde se evidencia todo el programa iconográfico de la iglesia) ¿Qué visión del mundo se manifiesta en esta temática? ¿Volvemos a encontrarla en la decoración interior de la iglesia? En la fachada de la iglesia se encuentra el escudo de la ciudad. Esto es el signo de que la iglesia fue construida por el Ayuntamiento a diferencia de otras

catedrales. ¿Qué edificios importantes construye el ayuntamiento actualmente?

Otro tema planteado se enuncia así:

¿Qué misión tenían algunas plásticas y qué ha pasado con ellas en el curso del tiempo?

En esta tematica se trata de interpretar el “Saludo angelical” de Veit Stoss, una obra con un historial muy movido, con cambios de colocación, de sitio, de destinación, de culto, que se pueden identificar en comparación con esbozos de la obra en diferentes siglos.

¿Está la obra hoy colocada de otra manera que en el origen? ¿Está incompleta?

Se trata de una pieza de culto a María que se encuentra sin embargo en una iglesia protestante. Fue donada por un alcalde de la ciudad, hijo de una familia patricia importante que asumió además la obligación de conservar la escultura. Todavía existen los libros de gastos que dan cuenta sobre ello. ¿Por qué se encuentra una plástica dedicada a María en una iglesia protestante?

¿Es la iglesia para ti más bien un museo? ¿Encuentras signos que demuestran la vida religiosa?

Otro tema a desarrollar es:

¿Qué grupos de la población tomaban parte en la construcción y decoración de la iglesia?

Tanto el sagrario como las capillas mortuorias pueden dar testimonio de familias importantes.

El sagrario, una construcción que abarca toda la altura de un pilar, fué donado —esto quiere decir encargado y pagado— por un concejal del ayuntamiento y lleva su escudo y también el retrato del artista. En el contrato entre ambos, concejal y artista, está determinado el tiempo de trabajo (3 años), el coste, el material y la iconografía. ¿Por qué habrá donado el concejal una cosa tan valiosa? ¿Por qué la habrá marcado con su escudo? ¿Hay actos paralelos hoy día?

El artista y sus tres ayudantes están reproducidos en el zócalo. ¿Qué se puede deducir de su postura y de sus vestidos? ¿Por qué se reproduce el artista en un sitio destacado? Hasta entonces no era costumbre. ¿Qué habrá significado este encargo para él? ¿Te parece que en una iglesia haya hoy día cosas cuya función ya no comprendemos?

A los dos lados de la nave principal hay capillas particulares que llevan escudos y lápidas de las familias patricias de la ciudad. Las lápidas da-

tan del siglo XIV al siglo XVIII. Sus formas han cambiado sensiblemente a través del tiempo. Dibujadlos. En el año 1495 el ayuntamiento decidió simplificar las lápidas hasta entonces muy lujosas y determinó en un decreto tamaño, forma y colores. ¿Qué le llevó a promulgar este decreto?

Otro tema toma como punto de partida una gran vidriera con temas bíblicos, que hay que considerar respecto a su fidelidad con el texto y su interpretación.

Algunos vidrios destacan por su especial colorido. ¿Cuáles son? y ¿Por qué están especialmente acentuados? Esta vidriera fue el cumplimiento de una promesa. Su coste correspondía entonces al coste de una casa mediana.

¿Por qué se habrá elegido este tema para la vidriera? ¿Por qué se hacían estas donaciones? ¿Por qué está situada en el coro? ¿Qué impresión te hacen estas ventanas?

La temática aludida es amplia y lleva a consideraciones de orden estético, religioso, histórico, social. Pero se desarrolla siempre a partir del objeto visible, obliga a concentrarse en él, a fundar toda la información en él.

El mismo objeto y la misma forma de acercamiento a él se utiliza para distintos niveles y áreas de enseñanza. En esta transferencia de materias se trata no sólo de un cambio de nivel de expresión, sino como se puede observar en los ejemplos dados, principalmente de la elección de objetivos apropiados, la transposición de ideas, la consideración de la facultad de abstracción de los alumnos y de su posible comportamiento y su posible motivación. Así se trata de encontrar en el material de trabajo la mayor consolidación con el fin de una más fácil reproducción para uso del enseñante y para aprovechar al máximo la posibilidad de transposición entre áreas de objetos, edades y materias.

Al lado de la propia enseñanza y el esfuerzo de encontrar a través de una constante revisión crítica de sus medios nuevas formas de comunicación y nueva información contenida en los objetos, el centro dedica mucha atención a la formación de los enseñantes, ya que a la larga el trabajo de comunicación no puede estar solo en manos de los pedagogos del museo. Para este fin se elabora buena parte del material didáctico para su utilización independiente por el maestro y el alumno.

En los últimos años los puntos de referencia temática del material didáctico, que no pretende coincidir con la distribución de los departamentos del museo, ya no responden tan exclusivamente a los planes de estudio. Aunque éstos siguen siendo la base de la temática tratada, se puede observar una mayor atención a los posibles intereses del alumnado con el deseo de ofrecerles una mayor orientación en su ambiente circundante.



Se parte de la idea de que la capacidad de interpretar los testimonios materiales de una época como signo de una actitud, una actividad o un proceso histórico, puede ayudar al alumno a orientarse mejor en su contorno vital y cultural, y desarrollar posturas personales frente al futuro. Para fundamentar el trabajo común en el museo se trata en un primer lugar de averiguar los intereses y preguntas de los alumnos, resultantes de sus experiencias ambientales y a partir de aquí desarrollar proyectos de enseñanza.

El trabajo con un gran número de alumnos de primera enseñanza demuestra que en esta edad los niños están escasamente motivados para ocuparse de obras de arte. Ellos quieren conocer mas bien como los hombres han vivido en otros tiempos e introducir y añadir sus propias vivencias.

De acuerdo con esto las nuevas propuestas de lecciones tienen por objeto funciones básicas de la vida humana. En una lección introductoria se descubre cómo se puede conseguir información sobre la vida en otros tiempos a través de objetos artísticos y cultural-históricos. Las lecciones restantes están agrupadas bajo los siguientes conceptos: "trabajo", "juego", "viviendas", "formas de vestir", "formas de alimentación", como funciones importantes de la vida humana y ejercicios metodológicos: contar, describir, investigar, representar, que quieren ofrecer posibilidades transferibles de la ocupación con objetos. Al contar se asimilan recuerdos, al describir el objeto verbal o gráficamente se pretende lograr una objetivación respecto al objeto, al investigar se ponen a prueba métodos de trabajo científico. (Apéndice 10.)

Se trata además de invitar a los niños a preparar un "periódico de museo" partiendo de una lección y de su ocupación personal con determinados objetos. Este experimento es una posibilidad ideal para los pedagogos del museo de controlar cómo se ha asimilado y recibido la información por ellos transmitida. En esta situación de enseñanza el acento se pone menos en el conocimiento que no en la actividad y enfrenta a los niños con la pregunta ¿cómo utilizamos lo aprendido? ¿cómo lo ordenamos, cómo lo transmitimos?

La preparación del periódico exige además la repetición de las visitas al museo lo que elimina la impresión de "casualidad" y "fugacidad" que da una visita aislada.

En resumen el K.P.Z. de Nuremberg se nos presenta como un servicio central con sede en un museo desde donde abarca también los otros museos de la ciudad. Económicamente depende en parte de la ciudad y en parte del museo. El trabajo dirigido a la escuela está en estrecha relación con los planes de enseñanza y las lecciones, elaboradas por un perso-

nal que procede en parte de la pedagogía y en parte de profesiones artísticas, o se explican en el Museo por el personal del Servicio o se ofrecen al maestro para su utilización. Las lecciones parten siempre del objeto artístico como testigo visible del pasado o de nuestro presente, teniendo en cuenta las posibilidades actuales de información y comunicación y tratando de orientarse hacia un análisis crítico de nuestro tiempo.

DISIDENTAS MANERAS DE ORGANIZAR LA ENSEÑANZA

Un planteamiento desde la temática de las funciones del museo está completamente determinado por los planes de enseñanza lo encontramos también en el Museo de Pedagogía en Berlín.

El museo dispone de todo el material que corresponde a los planes de estudio del grado 5.^o (11 años) y cumple así un factor importante: la motivación de la escuela. El material pedagógico está sistemáticamente relacionado para esta edad. Se compone de hojas de trabajo para utilizar sólo en el museo y que se usan exclusivamente en la observación. Se completan con otras hojas de trabajo, pensadas para usar en la escuela y que se refieren al contenido de la enseñanza. Cuando este nivel es el último más se insiste en la observación, mientras en los primeros de edad más avanzada se tiene más bien en cuenta el contenido, la información que el objeto nos brinda. Pero el punto de partida es siempre la observación y las preguntas se refieren de tal manera que estimulen el proceso de pensar y la reconstrucción de hechos por cuenta propia.

El servicio pedagógico facilita a maestros y alumnos una información previa sobre el museo y el objetivo de la visita. La información para los maestros presenta en detalle las posibilidades del museo, comenta su programación pedagógica, las posibilidades de trabajo y la preparación de la visita. Se ofrece además una lista de temas que se prestan especialmente para la elaboración en la escuela y una relación de películas como material complementario a la visita en el museo. (Apéndice II.) La información para los alumnos habla en forma sencilla sobre las tareas de la visita, la función del museo y da algunos ejemplos prácticos de trabajo y juego.

En la mayoría de los casos las visitas están a cargo del maestro, que

DISTINTAS MANERAS DE ORGANIZAR LA ENSEÑANZA

Un planteamiento donde la temática de las lecciones del museo está completamente determinada por los planes de enseñanza lo encontramos también en el Museo de Prehistoria en Berlín.

El museo dispone de todo el material que corresponde a los planes de estudio del grado 5.º (11 años), y cumple así un factor importante: la motivación de la escuela. El material pedagógico está sistemáticamente elaborado para esta edad. Se compone de hojas de trabajo para utilizar sólo en el museo y que se basan exclusivamente en la **observación**. Se completan con otras hojas de trabajo pensadas para usar en la escuela y que se refieren al **contenido** de la enseñanza. Cuanto más joven es el alumno más se insiste en la observación, mientras en los alumnos de edad más avanzada se tiene más bien en cuenta el contenido, la información que el objeto nos brinda. Pero el punto de partida es siempre la observación y las preguntas se proponen de tal manera que estimulan el proceso de pensar y la reconstrucción de hechos por cuenta propia.

El servicio pedagógico facilita a maestros y alumnos una información previa sobre el museo y el objetivo de la clase. La información para los maestros presenta en detalle las colecciones del museo, comenta su presentación didáctica, las posibilidades de trabajo y la preparación de la visita. Se ofrece además una lista de temas que se prestan especialmente para la elaboración en la escuela y una relación de películas como ilustración suplementaria a la visita en el museo. (Apéndice 11.) La información para los alumnos habla en forma sencilla sobre las razones de la visita, la función del museo y da algunos consejos prácticos de comportamiento.

En la mayoría de los casos las visitas están a cargo del maestro, que

de antemano ha recibido el material didáctico y a través de entrevistas con los pedagogos del museo una preparación adecuada, que le permite un trabajo metódico, concentrado e independiente tanto en los diferentes departamentos como en la exposición general. Tiene además a su disposición una biblioteca especializada y películas y diapositivas sobre grupos temáticos para la preparación previa en la escuela.

Buena parte del trabajo de los pedagogos del museo consiste en la preparación de los maestros por medio de seminarios (entrevistas, información escrita, etc.) que no sólo sirven para transmitir la información contenida en los objetos del museo, sino que también les preparan para un trabajo pedagógico distinto: la actitud en el proceso de aprendizaje en el museo es fundamentalmente activa a diferencia de la actitud en la escuela que es más bien pasiva y tanto el maestro como el alumno tienen que estar preparado para ello. Algunos de los temas tratados en la preparación de los maestros con el fin de facilitarles una mayor independencia en la planificación y realización de una visita al museo son por ejemplo "Fabricación de Cerámica en la prehistoria", "Técnicas de trabajar la piedra", "El invento de la escritura", "El desarrollo del hombre", "El hombre descubre el metal". Estos cursos que en parte facilitan el conocimiento a través del propio trabajo manual, se dan repetidamente (concentrados en dos tardes semanales) y pueden ser frecuentados sin previo aviso. Igualmente se brinda la posibilidad de ver en una tarde determinada de la semana las múltiples películas que el museo tiene a su disposición para fines didácticos.

El servicio pedagógico interviene también en el planearamiento y la realización de la exhibición didáctica de las obras del museo y procura que ayude a una perfecta comprensión de cómo se utilizaban y a qué servían los objetos en su ambiente original. En pequeñas vitrinas están reconstruidos paisajes, situaciones vitales, ritos, etc. que dan una impresión extraordinariamente real de la vida y de las necesidades del hombre de antaño. Mapas grandes, fotos, textos dan explicaciones. La ordenación de objetos como testigos originales alternados con medios de información suplementarios guía el proceso de conocimiento y posibilita al mismo tiempo el trabajo propio. Esto hace la exposición especialmente válida para el trabajo con escolares. Además se da ocasión de conocer por medio de trabajos prácticos los materiales que se utilizaron en la prehistoria y se enseña a fabricar utensilios de entonces con los medios correspondientes. Este ensayo de procurar al alumno una mejor comprensión no sólo a través de medios visuales sino a través de sus propias aptitudes manuales y experimentales con objetos y técnicas prehistóricas y que se aparta de la forma tradicional de la comunicación de conocimientos está especialmente cuidado en este servicio, hecho que se puede constatar ya en la temática de los seminarios para maestros antes reseñado. Los fines

didácticos que el servicio trata de conseguir son la estimulación de la observación y del proceso de pensamiento y el descubrimiento del objeto a través del propio trabajo manual.

El servicio pedagógico tiene su sede en el mismo museo y como premisa para un trabajo fructífero considera necesario la colaboración de todo el personal del museo para crear una buena atmósfera de trabajo. (Los niños son por lo general más ruidosos, más inquietos que el visitante adulto y el personal tiene que acostumbrarse a este nuevo público.) Se dispone del espacio material necesario para poder realizar su trabajo, que incluye una sala para exposiciones didácticas temporales con mesas de trabajo, sillas, pizarra, posibilidad de proyectar películas, etc. donde además de las informaciones se pueda profundizar en el conocimiento a través del propio trabajo manual. Como ejemplo de la temática de una exposición así entendida señalamos "Pintar-escribir-leer", donde se pueden estudiar los principios de la escritura desde imágenes de la prehistoria hasta el alfabeto hoy en uso, o "Cobre-bronce-hierro" donde se ilustra el proceso de producción del metal y de los utensilios derivados.

Los miembros del servicio proceden de la enseñanza y tienen como ya se ha dicho su sede en el mismo museo. Esto tiene la ventaja de una total incorporación e identificación con el lugar del trabajo y la posibilidad de una mayor intervención en el museo mismo y de la valoración de su trabajo por éste. Por otro lado constituye una situación que se presta a un mayor número de conflictos por la estrecha vinculación a una institución determinada. Por ello se está considerando en Berlín la creación de una institución central, sobrepuesta de modo que una parte del equipo pedagógico trabaje en la elaboración de los temas didácticos y otra parte en su realización práctica en los museos, alternándose los dos y creando así un intercambio de perspectivas y estímulos.

Sólo con la breve descripción de los servicios pedagógicos citados se ponen de manifiesto algunas alternativas que hay que tener en cuenta a la hora de organizar el trabajo pedagógico en el museo: ¿Hay un servicio central del cual dependen todos los museos de la ciudad o tiene cada museo su servicio independiente? ¿Se dedica este servicio más bien a la preparación de los maestros o se hace él mismo cargo de la enseñanza? ¿La temática del material didáctico se adapta a los planes de estudio o se crean programas independientes, interdisciplinarios? ¿Se acentúan los temas históricos, sociales, literarios, y las comparaciones y críticas, o se pone el acento en la visión estética, en la información, en la observación? ¿De dónde procede el personal para este trabajo, es de formación pedagógica o artística? ¿Se pide una doble formación o hay dentro del servicio personas procedentes de distintos campos? ¿Reciben su formación en el mismo museo? La manera cómo se enfocan estas alternativas y qué so-

lución se da a los distintos problemas depende de cada centro y de cada situación específica. En cada caso hay factores sociales, culturales, administrativos que tienen un peso determinante.

Se pueden ofrecer distintos ejemplos o modelos concretos pero en definitiva cada museo y cada ciudad tiene que encontrar una solución conforme a su situación específica.

En el Museo Etnológico de Berlín a diferencia del de Prehistoria las lecciones se dan siempre por los propios colaboradores. El maestro recibe sólo información sobre los temas disponibles (para qué edad y qué asignatura son aconsejables) y elige entre los temas ofrecidos, pero la enseñanza está por completo asumida por el servicio pedagógico que consta de dos puestos fijos (director y ayudante) y 12 colaboradores libres, en su mayoría estudiantes de etnología. Entre el personal hay sólo un pedagogo. Los colaboradores reciben su información y orientación pedagógica en el museo mismo, delante de los objetos, en forma abierta en la conversación y educan así sus posibilidades didácticas. La observación e interpretación del objeto se relaciona siempre con su espacio cultural y trata de hacerlo vivo. Se pretende llegar a una comprensión de otras formas de vida, y de fomentar la tolerancia hacia ella.

Las lecciones para alumnos a partir de los 14 años se desarrollan en las salas de exposición del museo, para los más jóvenes, de 6 a 14 años. Se ha creado un junior-museo (inaugurado en 1970) partiendo de la base que en esta edad se tienen necesidades distintas: los chicos quieren moverse, ver las cosas de cerca, tocarlas y necesitan para esto otra forma de exposición didáctica.

Para ello se han dedicado 2 habitaciones: la primera, de unos 56m² contiene una exposición didáctica cambiante (cada 3-6 meses) cuya temática se adapta a los planes de estudio y se presta para profundizar en asignaturas como historia, geografía y ciencias sociales y trabajos manuales.

Entre su temática podemos citar:

- Historia de los descubrimientos.
- Sistemas de economía.
- Sistemas de comunicación.
- Cazar sin fusil.
- Viviendas.
- Costumbres de comida.
- Costumbres de vestir.

Las exposiciones tratan de culturas vivientes y de seres humanos y están montadas para ser lo más ilustrativas posible. En ellas se ofrece una

comparación del mundo europeo con otras partes del mundo, para conseguir una mayor comprensión de otras formas de vida.

Las vitrinas donde se exponen los objetos —generalmente se trata de objetos que están repetidos en el museo o de un valor científico inferior— se pueden abrir fácilmente. Una gran alfombra en medio de la habitación sirve para sentarse. Hay un mapa mundi en la pared y una pared de corcho para exponer fotos y dibujos. En un rincón hay una pequeña biblioteca con obras etnográficas fundamentales y libros para jóvenes que son entretenidas pero con información correcta, así como libros relacionados con la exposición actual.

Además de la comprensión a través de la observación y del proceso del pensamiento se estimula la comprensión a través del propio trabajo manual. A los niños les gusta hacer ellos mismos algo concreto, producir, y así se les brinda en la segunda habitación (de 74m²) la oportunidad de experimentar materiales, por ejemplo, lana: hilar, tejer, y a través de ello adquirir una nueva relación con el material, con el trabajo, y con el hombre que la ejerce.

La habitación se puede utilizar para varios usos. Mesas y taburetes abatibles se pueden distribuir de distintas maneras según las necesidades, los materiales para los diferentes trabajos manuales se guardan en armarios y estanterías. Hay una pizarra y mapas geográficos y en vitrinas se exponen ejemplos etnográficos para los diferentes temas tratados, para que puedan servir de inspiración o de contraste. Así los alumnos pueden experimentar manualmente sobre temas de la temática general, p. e., “vestidos” producir y elaborar el material (hilar, tejer, teñir, cortar) o “viviendas”, construcción de casas, planos, urbanización, materiales, instrumentos.

La tutela de los grupos la llevan una laboraterapista y un etnólogo, ayudados por estudiantes y profesores de expresión plástica. Además de atender visitas de escuelas se dan aquí también cursos de trabajos manuales que duran entre 8 y 12 semanas. Los niños se inscriben para ello individualmente. En estos cursos se da la posibilidad de conocer objetos y técnicas de un mundo diferente del propio, y se les anima no sólo a imitar sino a expresarse y dejar jugar la propia fantasía. Así, en un curso sobre máscaras los niños conocieron primero lo más importante sobre su uso y función, quien los portaba y cuándo, cómo estaban hechas y de qué material. Después realizaron ellos sus propias creaciones con el material elegido (papel, cartón, madera, etc.). Otro curso tenía como tema “Modelos de casas y pueblos” y trataba de hacer caer en la cuenta de que ambos pueden ser concebidos de muy distintas maneras según las condiciones humanas y sociales, geográficas y climáticas.

La mayoría de los visitantes del junior-museo pertenecen a clases de enseñanza primaria, pero hay también visitas de preescolares. Generalmente se distribuyen los alumnos en dos grupos, mientras el uno se dedica a trabajos manuales, otro visita la exposición y después de una hora hay un cambio, así que la visita dura al menos 2 horas. El fin de las visitas no sólo es comunicar información sino a través de ella llegar a comprender cómo han nacido otras formas de vida y cómo se mantienen en condiciones específicas y al mismo tiempo admitirlas y tolerarlas. Así la exposición "Cazar sin fusil" insistía en el contorno natural de los pueblos para hacer caer en la cuenta de que en determinadas condiciones ecológicas armas técnicamente primitivas cumplen su función muchas veces mejor que no otras técnicamente más perfectas. O en la exposición "Sistemas de comunicación", donde los chicos podían utilizar tambores y trompetas de señales se pretendía hacer comprender cómo las distintas formas de transmitir mensajes responden a las necesidades de una sociedad determinada y que pueden resultar tan complicadas y eficaces como en nuestra cultura la radio y el telégrafo. Le exposición "Colón, Cortés, Pizarro" para clases a partir de 10 años, ponía el acento en la confrontación entre mundo nuevo y mundo viejo y sus respectivas visiones del mundo y sus creencias.

El material didáctico responde a dos formas de aproximación a la temática: la información a través de la observación con sus deducciones lógicas y la invitación a conocer los objetos a través del propio trabajo manual con numerosas explicaciones técnicas y posibilidades de experimentación (recortables, modelos, puzzles).

PARTICIPACION DE LOS MAESTROS

En contraste con este ejemplo donde el trabajo pedagógico está por completo en manos de especialistas de la materia están los intentos de incorporar al propio maestro en el proceso de la enseñanza en el museo y darle oportunidad y formación para la mayor participación posible. En este sentido queremos señalar el catálogo ejemplar "Enseñanza en el museo" editado por el servicio pedagógico de los museos de Colonia y que está pensado para fomentar la iniciativa propia del maestro. El libro está concebido después de una cuidadosa revisión de todo el patrimonio artístico de los museos de la ciudad respecto al valor de su contenido informativo y lo pone de manera metódica a la disposición de los enseñantes para ofrecerles la posibilidad de planificar y elaborar sus propias clases en el museo.

Para ello la publicación ofrece en forma concentrada, muy clara y determinada por los objetos, un material que ya está elaborado para su mejor aprovechamiento pedagógico y didáctico. Describe 185 objetos reproducidos y comenta las posibilidades de su utilización en la enseñanza. El libro está concebido en función de los planes de estudio de la escuela elemental y secundaria: De los diferentes museos de la ciudad elige para la enseñanza piezas que están especialmente indicadas para ofrecer conocimientos sobre desarrollo y sobre normas tanto formales como sociales o históricas. Todos los objetos están descritos según la misma pauta para verlos y conocerlos primeramente en su presentación corporal y artística. El aprendizaje primordial es un aprendizaje perceptivo. Se da un amplio margen a la descripción de las técnicas artísticas y el conocimiento de los materiales. De la comprensión óptica o táctil del objeto se pasa al comentario sobre su contenido y su función. Conocer la utilización y la función de un objeto lleva al conocimiento de la específica si-

tuación histórica, cultural, económica y social, en la cual ha surgido y por la que está condicionado. Una vez aclaradas estas coherencias se hace referencia al creador de la obra.

No todo lo contenido en el texto está pensado forzosamente para la comunicación entre maestro y alumno. El texto da al maestro ocasión de elegir, de comparar, de buscar relaciones con otras materias. El maestro mismo debe decidir si quiere enfocar su enseñanza poniendo el acento en la estética de la obra, en su contenido histórico, en su relación con nuestro mundo actual. El texto le suministra un material amplio y objetivo formulado de tal manera que contiene indirectamente las preguntas adecuadas para fomentar en el alumno una actitud de curiosidad y de investigación.

La primera parte del libro es un índice detallado de los objetos del museo elegidos por su valor didáctico y que se presentan ordenados por materias y cursos de enseñanza. Junto a cada asignatura propuesta (historia, geografía, literatura, ciencias sociales, etc.) se encuentran referencias al contenido y objetivo de cada lección. A continuación se indica el objeto apto para ilustrar la lección, el museo y la sección donde se encuentra, el número de la página donde se encuentra su reproducción y el número de la página donde se encuentra el texto descriptivo del objeto.

La segunda parte del libro está pensada para familiarizar al enseñante con los objetos y contiene las reproducciones de todas las piezas, ordenadas según los museos donde se encuentran. Para cada museo se indica la información de orden práctico sobre el emplazamiento de este, el teléfono, las horas de visita. Cada reproducción está identificada con su nombre, fecha de creación y la referencia donde se encuentra el texto comentado sobre ella.

La tercera parte está dedicada a los textos descriptivos, está ordenada por museos y contiene en la primera página una relación de los objetos por materias. A continuación hay una descripción general del museo correspondiente, su historia y su contenido, para después ofrecer en la forma antes dicha los textos pensados para la orientación del enseñante en su trabajo de transmisión. Al final del texto descriptivo se enumeran de nuevo las asignaturas para las que se propone, los cursos para los que es apto y se insinúan posibles transferencias a otras esferas de la enseñanza y otras temáticas.

Con este libro en la mano el maestro se encuentra en situación de enriquecer extraordinariamente su enseñanza. Le da una amplia perspectiva sobre los tesoros de los distintos museos de la ciudad y constituye el fundamento para una sencilla e inteligente preparación de su clase. No hace falta añadir que el libro ha tenido un éxito extraordinario no sólo

entre los enseñantes sino también entre los alumnos y el público en general.

En el mismo sentido en Colonia se dan seminarios para los estudiantes de magisterio con el fin de hacerles conocer el significado pedagógico de los museos, de familiarizarles con los museos de sus futuros lugares de trabajo y para capacitarles para una labor didáctica en el museo. A través de comparaciones entre planes de estudio y colecciones de los museos se examina para que asignaturas y para qué edades un museo determinado puede ser útil, y teniendo en cuenta los principios básicos de la didáctica se inicia al estudiante en la práctica de la enseñanza en el museo.

A través de la formación de los futuros enseñantes se trata además de fomentar una verdadera cooperación entre museo y escuela, activa por ambos lados ya que un excesivo peso de los pedagogos del museo deja la escuela en una postura puramente receptiva. Se trata de proponerse pautas comunes y de no sentirse como enfrentados, esto tanto en cuanto al valor ilustrativo de los objetos del museo para los planes de estudio como a los aspectos de la educación artística, aprendizaje de la percepción, cuestiones didácticas, desarrollo de la inteligencia infantil (para la posibilidad de un transfer temático).

ACTIVIDADES RECREATIVAS

Otra publicación del mismo servicio está escrita especialmente para niños (de 5 a 10 años aproximadamente) pero está pensado también para padres y educadores y constituye un ejemplo de cómo se puede enfocar una visita al museo con niños. Las obras de arte están elegidas y agrupadas según temas que pueden resultar atractivos para niños: puentes, flores, animales, retratos de familia, etc. Las obras están comentadas en un lenguaje sencillo y con preguntas que estimulan la observación y comparación. Después de la reproducción de cada obra hay unas sugerencias para una actividad creativa propia. En el texto se incluye una pequeña teoría de los colores con ejemplos de colores primarios y secundarios, y esquemas para probar de mezclar colores. Igualmente se reproducen obras de niños sobre la misma temática para estimular al joven lector.

La publicación pretende sobre todo estimular la creatividad del niño, y parte de su deseo de convertir lo visto en realidad. No se invita a los niños a imitar una obra, sino que se estimula a crear. Se les brinda un tema —y en muchos casos también una determinada técnica derivada de la obra contemplada— y a partir de aquí ellos deben desarrollar sus propias ideas.

La experiencia demuestra que las visitas al museo no inhiben de ningún modo la originalidad de los niños, sino que al contrario estimulan la imaginación, ayudan a descubrir el propio contorno vital y que la actividad creativa les libera de imágenes estereotípicas.

El éxito que ha tenido esta invitación a ocupaciones manuales y creativas y el convencimiento de la importancia de estas ocupaciones para la formación del niño y el desarrollo de su personalidad han inducido al Servicio Pedagógico a insistir al lado de sus otras ocupaciones en

este aspecto del trabajo práctico y de hecho se ofrecen cursos prácticos en todos los museos de la ciudad. Citamos algunos: "Mirar muñecos de otros tiempos, hacerlos propios, dejarlos jugar" (6-9 años) "Construimos una flota" (a partir de 9 años) "Máscaras: contemplarlas, hacerlas, decorarlas, llevarlas" (6 a 9 años) "Modelamos cerámica india" (a partir de 10 ó 12 años) "Pintamos sobre cristal" (8 a 11 años) "Hacemos cuadros con trozos de tela, perlas, lana y otros materiales" (6-9 años). "Modelamos animales, figuras y murales" (9-12 años), "Hacemos mosaicos con papel de color, pepitas, granos de café, piedras y cristales" (6-9 años) "Experimentamos el arte y pintamos nosotros mismos" (6-8 años), "Pintamos el cambio de colores en las estaciones" (6-8 años) "Color, pincel, línea, lápiz" (a partir de 9 años) "Fantasía y realidad" (a partir de 12 años).

Se ofrecen también cursos para profesores de trabajos manuales para completar su formación. Por ejemplo, un curso en tres sesiones:

1. Sesión: Esculturas hasta 1945.
 - a) Comentario sobre obras escogidas.
 - b) Materiales convencionales como piedra, madera, bronce, arcilla, etc. Sus particularidades como medio de expresión.
 - c) Diferentes técnicas: cincelar, tallar, modelar, fundir.
 - d) ¿Qué se puede realizar en la escuela? Discusión.
2. Sesión. Obras de arte y objetos desde 1945.
 - a) Comentario de obras elegidas.
 - b) Nuevos materiales artísticos como plásticos, productos de deshecho, etc. y sus posibilidades de expresión.
 - c) Nuevas técnicas y combinaciones artísticas.
 - d) ¿Qué se puede realizar en la escuela? Discusión.
3. Sesión. Trabajos prácticos.

Experimentos propios con distintas técnicas. Esta sesión quiere servir para la realización de ideas propias respecto a una posible utilización en la práctica escolar y servir al mismo tiempo para estimulaciones y sugerencias creativas recíprocas.

Es evidente que la necesidad que sienten los jóvenes de una ocupación imaginativa y creativa no está del todo satisfecha con lo que ofrecen los planes de enseñanza. Por esto muchos museos intentan ofrecer oportunidades en este sentido (Apéndices 12 y 13). Es interesante señalar la solución que han encontrado los museos de Berlín, que han delegado este fomento del trabajo creativo de los niños a una asociación "Jóvenes en el Museo". La asociación se fundó por un grupo de padres interesados y el director general de los museos. Uno de sus objetivos es paliar la desigualdad de oportunidades en la educación. Esta asociación en colaboración

con los museos y a través de sus miembros se propone estimular a través de cursos y trabajos en grupo la actitud creativa en los jóvenes. Trata de acercar al niño al arte en sus múltiples formas de realización y a culturas propias y ajenas. Bajo la dirección de pedagogos de arte, de profesores de artes manuales y de artistas ofrece cuatro veces al año cursos de 8 semanas para jóvenes de 6-15 años. En estrecha conexión con el patrimonio artístico de los Museos transmite temas y técnicas extremadamente variadas: tejer, pintar, dibujar, tallar, modelar, cincelar, coser, etc. Estos cursos se dan también en las vacaciones de verano para niños que no tienen ocasión de dejar la ciudad, y tienen entonces otra estructura: la duración es de 15 días y se ofrecen actividades diarias. Así, se ofrecen alrededor de 40-50 cursos. Las clases se dan una vez por semana durante una hora y media en distintos lugares. Para garantizar un trabajo pedagógicamente fructífero se limita el número de niños por curso a 10 ó 15. Los asistentes han de pagar una cuota, que es algo más baja para los miembros de la asociación, pero se dan también numerosas becas.

La financiación de los cursos se cubre por las cuotas de los participantes y de los miembros de la asociación, por la ayuda de numerosos mecenas particulares e institucionales (como por ejemplo la lotería nacional) y la publicidad e información sobre los cursos está patrocinado por los diarios locales. Se hace un gran esfuerzo para alcanzar con la oferta todos los barrios y grupos sociales. El éxito de los cursos es notable y el espectro de su temática amplísima. (Una relación de los cursos ofrecidos se puede ver en el Apéndice núm. 14.)

Los cursos se dan en distintos museos y se inspiran en los objetos que allí se han previamente conocido y estudiado. Su programación está supervisada y aconsejada por miembros del servicio pedagógico de los museos, pero la realización y organización corre por completo a cargo de la asociación "Jóvenes en el museo" que constituye una importante ayuda en el trabajo pedagógico del Museo.

PROTAGONISMO DE LA ESCUELA

Otro ejemplo donde se ha optado por la solución de delegar ampliamente la enseñanza en el museo a la propia escuela lo encontramos en el Centro Pedagógico de Munich, que se dedica preferentemente a la elaboración de material didáctico para posibilitar y facilitar con ello el trabajo del maestro y para intensificar el encuentro con el objeto en el museo. Se parte de la idea de que una enseñanza fructífera en el museo no puede prescindir de la ayuda activa del maestro y que él mejor que nadie puede integrar la visita al Museo en el conjunto de su programa de enseñanza y profundizar en los resultados. Al mismo tiempo se es consciente de que no se puede encargar al maestro la enseñanza en el museo como una nueva forma de enseñanza sin ofrecerle ninguna forma de apoyo.

Para ello el Servicio Pedagógico elabora unos "Programas de enseñanza" relacionados con los planes de estudio que se componen de tres partes: Una parte destinada al maestro, una parte para el alumno y una parte para ambos con datos informativos sobre los objetos tratados.

Los textos para el maestro informan sobre preparación, realización y evaluación de la visita al museo. Contienen en una primera página los datos prácticos sobre el museo: Situación, medios de acceso, precios de entrada, horas de visita, catálogos y las actividades del M.P.Z. (Servicio Pedagógico de Munich) en este museo. A continuación informan sobre:

- 1) Las colecciones del museo.
- 2) Comentarios al programa ofrecido: para qué asignaturas y para qué edades se presta, propuestas de varias temáticas tanto en relación con las asignaturas como interdisciplinarias.
- 3) Fines de la enseñanza en los aspectos:

 Informativo.

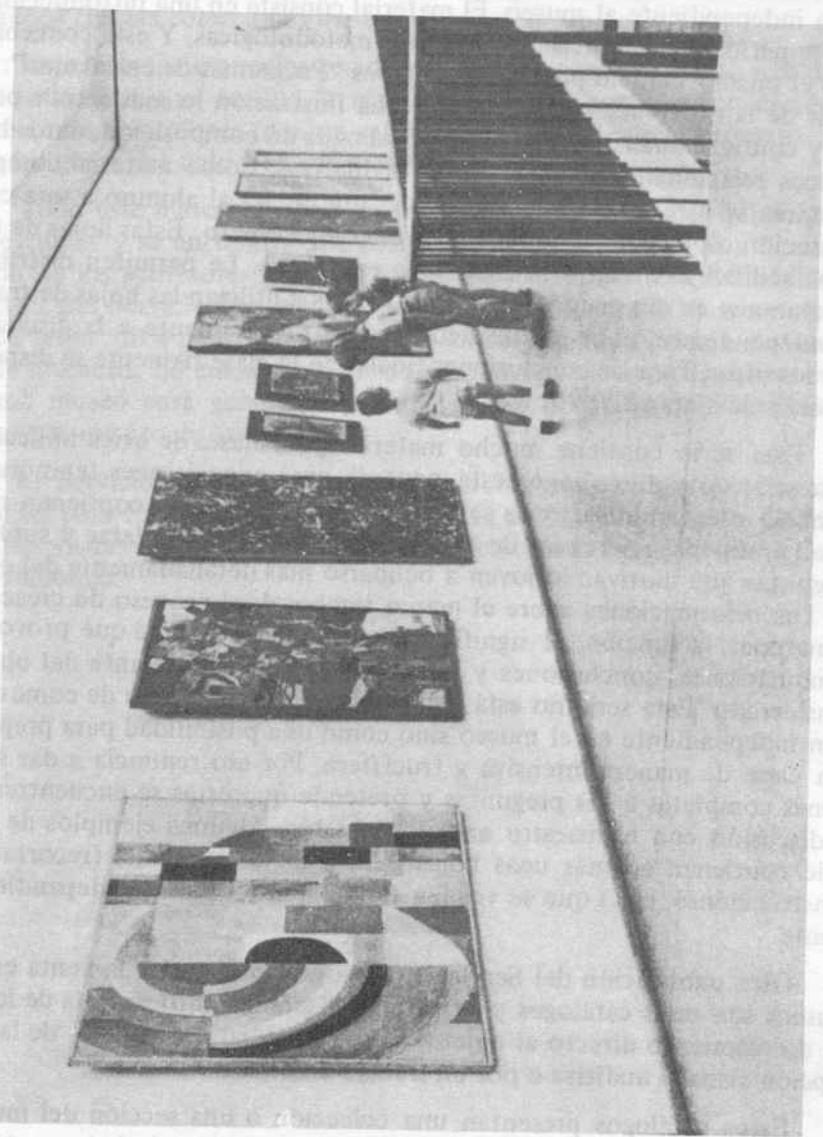
Cognitivo.
Instrumental.
Afectivo.

- 4) Contenido de la enseñanza: Se comentan los conocimientos y conclusiones que se deducen de las distintas tareas encargadas a los alumnos.
- 5) Realización práctica de la visita (duración, itinerario a seguir).
- 6) Control de la enseñanza: se recomienda una recapitulación a través de una serie de diapositivas que el M.P.Z. pone a disposición del maestro y se proponen actividades complementarias (lectura de textos, temas de discusión, trabajos prácticos).

El material didáctico para el alumno, que sirve de fundamento para la visita contiene múltiples tareas y encargos de trabajo e incita a los alumnos a ocuparse independientemente de unos pocos objetos demostrativos, agrupados bajo una temática determinada. Los textos dan información, sugieren asociaciones, proponen preguntas, encargan trabajos. Están acompañados de fotografías ilustrativas, diseños por completar o reconocer y permiten profundizar y reforzar los resultados de la visita. En el material que se distribuye a los alumnos después de la visita se ofrecen las respuestas a las preguntas y a las tareas encargadas y una información complementaria sobre los objetos tratados.

Como se ve, el trabajo parte también aquí de la observación y a través de ella se llega al contenido para abordarlo en la discusión posterior en la forma más amplia posible.

Los programas ponen el acento en las propuestas de trabajo y quieren ayudar al alumno a adquirir en el museo una actitud positiva e informal. Quieren enriquecer el contenido de la enseñanza concretándola a través de la percepción y permitiendo una metodología de menor rigidez y más flexibilidad que no lo permite la enseñanza en la escuela. Como en todos los servicios pedagógicos se insiste en que la enseñanza en el museo permite una actitud especialmente activa. Para cada programa hay una serie de diapositivas para la posterior evaluación en la escuela. Estos "Programas de enseñanza" que están redactados según las exigencias de los planes de estudio y según las edades escolares, se elaboran en la Central del servicio pedagógico por un grupo de pedagogos con práctica escolar y de distintas materias. Se cuenta entre ellos también una grafista para la composición de los textos y un dibujante, por la importancia que se concede a la presentación para el estímulo del alumno. Los dibujos, como todo el material están impresos en blanco y negro (el alumno mismo los puede colorear) y la presentación o es estilizada o completamente naturalista. Las lecciones están pensadas para una duración de una hora y se limitan siempre a pocos objetos.



Mientras los museos ordenan generalmente su patrimonio bajo pautas de vista científica, estos catálogos para jóvenes proponen una ordenación de lo expuesto según temáticas, ambientes, estilos de la vida. Con ayuda de dibujos, fotos, descripciones y propuestas por resolver pretenden re-

Al lado de estos "Programas de Enseñanza" que están pensados para exposiciones permanentes y estrechamente vinculadas a los planes de enseñanza, el M.P.Z. elabora otra serie de materiales de trabajo orientados por temas y destinadas a ayudar a los maestros que quieren preparar una visita independiente al museo. El material consiste en una introducción a una temática y sugerencias didácticas y metodológicas. Y está concebido bajo el mismo modelo pedagógico que los "Programas de enseñanza": de partir de la observación para llegar a una ilustración lo más amplia posible, y contiene análisis de los objetos, esbozos de composición, datos biográficos relacionados con preguntas deductivas. Como material complementario se ofrece una hoja de trabajo que incita al alumno a una confrontación espontánea e independiente con el objeto. Estas hojas de trabajo facilitan al maestro la enseñanza en grupos. Le permiten distribuir sus alumnos en dos grupos y mientras los unos utilizan las hojas de trabajo independiente, él se puede dedicar más intensamente a la discusión con los otros. Para las conclusiones finales en la clase siguiente se dispone de series de diapositivas.

Esta serie contiene mucho material para clases de artes aplicadas. Otra serie de publicaciones está pensada para exposiciones temporales. También estas publicaciones se limitan a pocos objetos, contienen múltiples problemas, ejercicios de dibujo, ejercicios de completar y suplir y preguntas que motivan al joven a ocuparse más detalladamente del objeto. Las informaciones sobre el marco temporal, el proceso de creación, el material, la función, el significado se dan de tal manera que provocan combinaciones, conclusiones y una postura personal delante del objeto considerado. Esta serie no está concebida como una forma de comunicación independiente en el museo sino como una posibilidad para preparar una clase de manera intensiva y fructífera. Por eso renuncia a dar soluciones completas a sus preguntas y pretende que estas se encuentren en la discusión con el maestro ante los objetos. Algunos ejemplos de esta serie contienen además unas hojas para trabajos manuales (recortables, construcciones, etc.) que se venden también en el museo independientemente.

Otra publicación del Servicio pedagógico que está a la venta en los museos son unos catálogos para jóvenes. También aquí se trata de lograr un acercamiento directo al objeto, sin intermediarios, a través de la percepción visual o auditiva o por un trabajo creativo.

Estos catálogos presentan una colección o una sección del museo. Mientras los museos ordenan generalmente su patrimonio bajo puntos de vista científicos, estos catálogos para jóvenes proponen una ordenación de lo expuesto según temáticas, ambientes, esferas de la vida. Con ayuda de dibujos, fotos, descripciones y problemas por resolver pretenden re-

construir el contexto funcional, existencial y significativo del objeto, que en el museo muchas veces se presenta aisladamente, y facilitar así su comprensión y hacerlo más familiar. Textos de lecturas complementarias profundizan las impresiones, instrucciones para trabajos manuales relacionados con las colecciones incitan la creación propia.

Para trabajos manuales se edita además una serie especial, a la venta en los museos, que facilita la reproducción o reconstrucción de piezas clave en las colecciones (p.e. un casco romano, una fortaleza romana, una casa burguesa del siglo XIX, un castillo, etc.).

Todo este material didáctico se distribuye a través del municipio a las escuelas y se encuentra allí coleccionado en la biblioteca a la disposición de los profesores. El profesor puede programar su visita al museo a través del Servicio Pedagógico, que por su parte avisa al Museo y se cuida de tener allí a punto el material didáctico para un determinado número de alumnos. Se cuida también de que no coincidan varias clases en el mismo museo para garantizar así una mayor libertad de movimiento y aprovechamiento de los locales.

El Servicio Pedagógico organiza también unos seminarios de introducción para futuros maestros a los que se da ocasión de tomar parte en algunas visitas al museo para ver cómo los alumnos trabajan con el material didáctico.

La formación de enseñantes a través de seminarios e introducción escolar.

La estimulación del trabajo creativo.

Cada uno de los centros pone al alcance de su alumnado en un espacio diferente, cada uno lleno en propia manera de organización que se deriva resulta de su situación específica administrativa y en parte de sus ideas propias sobre la enseñanza.

Igualmente en la exposición se han previsto de relativo modo los locales que deben tenerse en cuenta para la posible creación y funcionamiento de un Servicio pedagógico de museos.

1. ¿Qué funciones propondrá cumplir el Servicio pedagógico de museos? ¿Cumplirá el mismo la enseñanza en el museo o en alguno de las escuelas? ¿O será, por donde se considere oportuno, un servicio que se dedica a la elaboración de material didáctico que lo utilizan los maestros y a la formación de estos a través de seminarios?

2. ¿Se establecerá un Servicio pedagógico central que cubra el trabajo de la totalidad de los museos de la ciudad o se creará un servicio pedagógico independiente entre cada uno de los museos?

RECAPITULACION

Al final de esta rápida y esquemática descripción de distintas formas de organizar la enseñanza en el museo podemos decir que en todos los centros que hemos aludido su actividad incluye.

- la enseñanza a clases escolares en el museo.
- La elaboración de material didáctico para uso en el museo y en la escuela.
- La formación de enseñantes a través de seminarios e información escrita.
- La estimulación del trabajo creativo.

Cada uno de los centros pone el acento o su esfuerzo en un aspecto diferente, cada uno tiene su propia manera de organizarse que en parte resulta de su situación específica administrativa y en parte de sus ideas propias sobre la enseñanza.

Igualmente en la exposición se han puesto de relieve varios factores que deben tenerse en cuenta para la posible creación y funcionamiento de un Servicio pedagógico de museos.

1. ¿Qué funciones pretende asumir el Servicio pedagógico?
¿Asumirá el mismo la enseñanza en el museo o la delega en las escuelas? O sea, ¿se dedica primordialmente a la enseñanza o se dedica a la elaboración de material didáctico para que lo utilicen los maestros y a la formación de estos a través de seminarios?
2. ¿Se establece un Servicio pedagógico central que se hace cargo de la totalidad de los museos de la ciudad o se establecen servicios pedagógicos independientes entre sí en los diferentes

museos o se establece un servicio coordinador con delegaciones en varios museos?

3. ¿Cómo entra en contacto el Servicio con las escuelas: contacto directo, Servicios municipales, medios de comunicación (prensa, radio, T.V., etc.)?
4. ¿Qué formación previa han de tener los miembros del Servicio? ¿Pedagogos, o historiadores de arte, artistas, profesores de enseñanza? ¿Se pretende que tengan una doble formación o se les ofrece una formación suplementaria dentro del servicio?
5. ¿De quién depende administrativamente el servicio pedagógico? ¿Quién lo financia? (el mismo museo, el ayuntamiento, el estado, asociaciones).

La solución que se da a algunos de estos planteamientos depende en buena parte de las características específicas de cada museo y del sistema administrativo de la sociedad que lo alberga. Al lado de estas consideraciones de orden material y organizativo, que tienden a garantizar un buen funcionamiento del servicio, es de suma importancia de determinar claramente los fines educativos que se pretenden para un planteamiento pedagógico-didáctico consecuente. ¿Qué enfoque se da al material didáctico?, ¿qué se quiere conseguir con él?

- ¿Utilizar el objeto artístico puramente como ilustración histórica?
- ¿Poner el acento sobre una confrontación presente-pasado, estimulando una actitud crítica? (sociológica).
- ¿Dirigirse más bien a los aspectos ilustrativos del contenido o a los aspectos estéticos?
- ¿Relacionar el material con los planes de estudio o preferir una temática libre?
- ¿Limitarse a la contemplación o acercarse al objeto a través de una acción propia (trabajos manuales, rol-playing)?

Si se pasa revista al material didáctico descrito en este informe, saltan a la vista dos aspectos importantes; comunes a todos los centros: una es el acercarse al objeto primeramente a través de la percepción, otra es el esfuerzo por presentar el objeto no aisladamente sino en su contexto social, histórico, cultural.

Los dos hechos tienen gran importancia para el proceso de aprendizaje.

Acercarse al objeto —testigo visible de un pasado o del presente— a partir de la percepción significa en primer lugar aprender a ‘ver’. Ser capaz de pararse, fijarse, concentrarse, admitir y tolerar algo ajeno.

Situar el objeto dentro de su contexto existencial quiere decir conocer un mundo de estructuras culturales, sociales, espirituales, diferentes del nuestro presente. De la confrontación con épocas de diferente orientación se llega a un conocimiento más profundo de las estructuras de nuestro tiempo y se les resta a la vez su validez absoluta.

A través de la percepción, del trabajo personal del alumno de encontrar, de comparar, de ordenar, de establecer relaciones y coherencias este se capacita para captar el lenguaje de unos objetos que en un principio no le hablaban y para desarrollar criterios (estéticos, funcionales, históricos) y justificar y defender un sistema propio de valores. Así entendida la enseñanza en el museo contribuye al lado de la escuela y dentro de un ambiente real a la formación de la personalidad del alumno y a su orientación en nuestra sociedad.

Catálogo de lecciones disponibles en el KPZ (Centro de Pedagogía del Arte de Nürnberg)

1. Desocultando el Museo
2. ¿Qué es un Museo?
3. Profilaxis
4. Tiempo de los rituales e invasión de los hábitos
5. Arte y cultura canalicada
6. Arte eclesástico de la Edad Media
7. Visita general para arte medieval
8. Grabados medievales de altar
9. El Triángulo de E. Schickel
10. Personajes importantes de Nürnberg
11. Diferencia y escultura de Nürnberg
12. Caracterización de escultura
13. Invención y representación
14. Reproducción e intervención
15. Técnica gráfica
16. “Anleitung zum Zeichnen” (Manual de dibujo para principiantes)
17. Renacimiento y italiano del Norte
18. Impresionismo y expresionismo
19. El retrato desde el renacimiento hasta el presente
20. Problemas formales del arte del siglo XX
21. Grabados domésticos de la Edad Media
22. Artesanía del siglo XVI al XVIII
23. Instrumentos científicos y artes de la época

APENDICES

APENDICE 1

Catálogo de lecciones disponibles en el KPZ (Centro de Pedagogía del Arte) de Nuremberg.

- 1.º Descubrimos el Museo.
- 2.º ¿Museo?
- 3.º Prehistoria.
- 4.º Tiempo de los romanos e invasión de los bárbaros.
- 5.º Arte y cultura caballerisca.
- 6.º Arte eclesiástico de la edad Media.
- 7.º Visita general para arte medieval.
- 8.º Utensilios medievales de altar.
- 9.º El Evangelio de Echternach.
- 10.º Personajes famosos de Nuremberg.
- 11.º Pintura y escultura de Nuremberg.
- 12.º Contemplación de cuadros.
- 13.º Interpretación y reproducción.
- 14.º Reproducción e interpretación.
- 15.º Técnica gráfica.
- 16.º "Interaction of color" (Percepción e interacción de colores).
- 17.º Romanticismo y realismo temprano.
- 18.º Impresionismo y expresionismo.
- 19.º El retrato desde el realismo hasta el presente.
- 20.º Problemas formales del arte del siglo XX.
- 21.º Utensilios domésticos de la Edad Media.
- 22.º Artesanía del siglo XVI al XVIII.
- 23.º Instrumentos científicos y globos terráqueos.

- 24.º Técnicas textiles.
- 25.º Alfombras.
- 26.º Juguetes, muñecas y soldados de plomo.
- 27.º Juguetes históricos.
- 28.º Casa de muñecas.
- 29.º Museo de juguetes.
- 30.º Castillo de Tucher.
- 31.º Castillo de Neuhof.
- 32.º Viviendas campestres y casas populares.
- 33.º Habitación campesina, casa campesina.
- 34.º Trajes populares.
- 35.º Obras de arte sobre la historia de la Pasión.
- 36.º Obras de arte sobre la historia de Navidad.
- 37.º Introducción a la ciencia de los instrumentos musicales.
- 38.º El desarrollo de los instrumentos principales.
- 39.º La orquesta de la Viena Clásica.
- 40.º Materiales para dibujo espacial y explicativo.

Actividades fuera de la escuela:

- a) Curso para creación plástica.
- b) Grupo de trabajo para arte contemporáneo.
- c) Clase de pintura para niños.
- d) Visita del museo: los niños y sus padres.

APENDICE 2

Resumen de algunas lecciones.

Lección n.º 5 "Arte y cultura caballeresca".

(Con esta lección se intensifica y completa la idea sobre la orden de caballería recibida en la clase de historia).

Obras de arte y objetos de distintos ámbitos de la vida caballeresca elegidos de modo que resulten representativos: armas, vestidos, utensilios domésticos representados en tapices y vidrieras. Los alumnos trabajan bajo la dirección de un pedagogo de museo en grupos y con ayuda de hojas de trabajo ante cada objeto. A continuación y en una sesión conjunta los distintos grupos informan sobre los objetos que han estudiado (Historia, Arte, Lengua).

Clases 6.^a a 8.^a. Duración: 90 minutos.

Lección n.º 8

Utensilios medievales de altar.

La lección introduce a las funciones y formas de los utensilios sagrados con la ayuda de algunos ejemplos (cruz, candelabros, cáliz, patena, etc.). El conocimiento de la funcionalidad del objeto antecede al juicio estético. La clase trabaja primeramente con objetos que en parte se dan a los alumnos en la mano. A continuación se trabaja en la sección de Arte Medieval del Museo. (Religión, historia, trabajos manuales). A partir de la clase 6.^a. Duración: 60 minutos.

Lección n.º 12

Contemplación de cuadros.

Con la contemplación de cuadros en el Museo se pretende provocar experiencias sensitivas delante del original. Las asignaturas lengua alemana (descripción de cuadros), y arte (análisis de cuadros), están igualmente implicadas. De previo acuerdo se eligen de uno a tres cuadros de la Edad Media tardía (temas religiosos) o del siglo XIX-XX (paisaje, retrato, interiores). Bajo la dirección del pedagogo del museo y del profesor acompañante avanza la observación desde el contenido (representación, narración) a través de puntos de vista formales y estructurales hacia el sentido y la interpretación del cuadro. Se puede añadir si se desea una contemplación comparativa de cuadros.

Lengua alemana, arte.

Clases: 3.^a.

Duración: 60 minutos.

Lección n.º 16

Percepción de colores. (Interaction of color)

Esta lección estimula la percepción consciente y diferenciada del color. Con ayuda de una selección de páginas de la teoría de la interacción de colores (interaction of colours) de Joseph Albers se proporcionan y sistematizan experiencias básicas sobre la percepción y la acción recíproca del color. La lección tiene lugar en la sala de demostraciones.

Arte, Física, Biología.

A partir de la clase 6.^a.

60 a 75 minutos.

Lección n.º 19

Impresionismo - Expresionismo

La lección pretende diferenciar conceptos sencillos de estilo con el ejemplo del impresionismo y expresionismo. En la conversación se elaboran primero las referencias estilísticas con ejemplos sencillos (Liebermann, Kirchner). Después de una segunda fase de la conversación se ponen en relieve y se diferencian con el ejemplo de obras estilísticas más complicadas (L. Corinth, Rohlf).

Arte, Historia.

Clases 9.^a a 13.^a

60 a 70 minutos.

Lección 24

Instrumentos científicos y globos terráqueos

La lección introduce a la astronomía, profundiza los conocimientos de la clase de geografía y constituye una contribución específica a la historia de la cultura del Renacimiento. En la sección de instrumentos científicos y globos terráqueos se comenta delante del objeto las funciones de los más importantes instrumentos de medida de los siglos XVI a XVIII. Y al mismo tiempo se enfrentan como ejemplos las concepciones del mundo de Copérnico y de Ptolomeo. Con modelos se demuestra la función de algunos de los instrumentos tratados.

Geografía, Física, Matemáticas, Historia.

A partir de la clase 8.^a.

Duración: 60 a 70 minutos.

Lección n.º 26

Tapices

La lección tiene lugar en la colección de tapices del Museo Nacional delante de ejemplos elegidos para demostrar la historia del tapiz.

Una conversación trata de las dependencias recíprocas entre características técnicas y artísticas así como de la relación entre representación y utilización. La lección comienza con tapices del siglo XX (W. Werner, E.L. Kirchner) y llega a través de ejemplos del barroco y renacimiento hasta el tapiz medieval. Al final de la lección se contempla el fragmento de Gerson y textiles coptos.

Trabajos Manuales, Arte, Historia.

Clase 5.^a a 10.^a.

Duración: 60 a 70 minutos.

APENDICE 3

Ejemplos de material informativo para maestros.

Información sobre el Centro dirigido a maestros de primera enseñanza.

La enseñanza primaria en el Museo

El K.P.Z. en el Museo Germánico de Nuremberg ha elegido y preparado para las clases 3.^a y 4.^a (9 y 10 años) las siguientes unidades de enseñanza:

I. Lecciones para asignaturas generales:

- **El Museo:** Lo que podemos hacer y aprender en el Museo.
Clase. 3.^a a 4.^a. Asignatura: Ciencias sociales.
Museo Germánico: utensilios caseros, trajes populares, vehículos, juguetes, habitaciones...
- **Nuremberg se hace famoso.** Nombres de artistas y de inventores conocidos de Nuremberg.
Clase 3.^a y 4.^a. Asignatura: Historia.
Museo Germánico: Pinturas, esculturas, reloj de Henllin.
- **Nuestra ciudad antiguamente:** ¿Cómo vivía la gente de Nuremberg en otros tiempos?
Clase 3.^a y 4.^a. Asignatura: Historia.
Museo de la ciudad: Modelos de la ciudad antigua y del castillo.
- **Habitat:** ¿Cómo han construido y amueblado la gente en el campo y en la ciudad sus casas en otros tiempos?
Clase 2.^a y 4.^a. Asignatura: Historia, Geografía.
Museo Germánico: Habitaciones de campesinos, casas de muñecas, salas del Renacimiento.
- **Jugar:** Juguetes hoy y antiguamente. La industria del juguete en Nuremberg.
Clase 3.^a y 4.^a. Asignatura: Ciencias sociales, Historia.
Museo Germánico: Muñecos, soldados de plomo, casas de muñecas, vehículos de juguete, museo del juguete, figuras de madera.
- **Prehistoria:** ¿Cómo han vivido y trabajado nuestros antepasados?
Clase 3.^a a 4.^a. Asignatura: Historia.
Sociedad de Ciencias Naturales: Excavaciones en los alrededores de Nuremberg.

II. Lecciones para clase de religión

- **Cuadros para la historia de Navidad:** Contemplamos distintas re-

presentaciones y las comparamos.

Clase 3.^a a 4.^a. Asignatura: Religión.

Museo Germánico: Cuadros del siglo XV-XVI.

- **Representación de la historia de la Pasión:** Contemplamos representaciones y las comparamos (si se desea es posible pintar y dibujar).

Clase 4.^a. Asignatura: Religión.

Museo Germánico: Cuadros del siglo XV y XVI. Si se desea, el Vía crucis de Adam Kraft.

Se ofrecen otras lecciones para Pascua, Ascensión y la Leyenda de María.

- **Visitamos San Lorenzo, la Iglesia más grande de Nuremberg.**

Clase 3.^a a 4.^a. Asignatura: Religión.

San Lorenzo, Monumentos del Sacramento, Anunciación, Altar de Krettach.

III. Lecciones para Lengua, Arte y Trabajos manuales.

- **Materiales.** Estudiamos objetos de madera, metal y cerámica en el Museo.

Clase 3.^a a 4.^a. Trabajos Manuales, Lengua.

Museo Germánico: Mobiliario campesino, utensilios populares de trabajo y de casa.

- **cuentos de cuadros.** Contamos historias que están representadas en cuadros y alfombras.

Clase 3.^a a 4.^a. Asignatura: Lengua, Arte.

Museo Germánico: Elección de temas según conveniencia.

- **Descripción de cuadros:** Acertijos y juegos de descripción de objetos parecidos entre sí.

Clase 3.^a a 4.^a.

Museo Germánico: Máscaras, trajes populares, muñecos.

Los temas están desarrollados de acuerdo con los contenidos y los objetivos de los últimos programas de enseñanza. Para que la visita del Museo sea lo más fructífera posible y para crear una diversidad de posibles puntos de contacto con la enseñanza, cada lección incluye puntos de vista que trascienden una sola asignatura.

Si proyecta Vd. otra visita llámenos una semana antes.

Le aconsejamos en cuanto al tema

Le procuramos un autobús.

Le pagamos la mitad de los gastos de transporte.

Ponemos a su disposición un pedagogo del Museo. Con mucho gusto recibimos proposiciones para una mejora de nuestro trabajo. Su crítica es nuestra ayuda más importante.

APENDICE 4

Descripción de una visita con escolares

Cuando un profesor está interesado en que su clase asista a una lección llama con una semana de antelación por teléfono a la secretaría del K.P.Z. y concreta la hora, el tema y el lugar, ya que el K.P.Z. se cuida de varios museos. La secretaria apunta en una tarjeta (tiene para cada museo una tarjeta de distinto color) los siguientes datos:

Nombre y dirección de la escuela.

Nombre del director.

Clase:

Número de alumnos.

Hora de recogida por el autobús:

Hora de vuelta en el autobús:

Fecha:

Nombre del maestro:

Hora de comienzo de la lección:

Hora del final de la lección:

En la tarjeta del G.M.N. apunta además si se necesita la sala para seminario, la sala para dibujo, para demostraciones, T.V., diapositivas, cine. Con esto se asegura un perfecto engranaje. La secretaria avisa al pedagogo de museo correspondiente que por su parte procura llamar al maestro por teléfono para informarse si está interesado en algo especial en la lección, si quiere que se trate algún tema concreto, lo que le importa más, etc. Cuando la clase llega al K.P.Z. el pedagogo la recibe, los alumnos dejan sus abrigos, bolsos, etc., en el guardarropa, cogen unas sillas plegables, reciben lápiz, papel con soporte y seguidamente el pedagogo les lleva al departamento correspondiente del museo. Está acompañado además de un técnico del museo que se encarga de vigilar la seguridad de los objetos y que puede en un momento dado buscar algo en el almacén, abrir una vitrina, etc., etc... Según los casos la lección se desarrolla en distintos lugares del museo, o delante de un sólo objeto.

Se procura que los alumnos colaboren activamente e incluso que repartidos en grupos descubran datos interesantes por su cuenta, y se les ponen tareas para resolver con la ayuda de un material didáctico especialmente elaborado para cada lección. Finalizada la lección se regresa al

K.P.Z. donde reciben hojas de trabajo para elaborarlos en el colegio o en casa, más una entrada libre para el museo. El maestro puede en una hoja comunicar sus impresiones, propuestas para mejoras, etc... Las lecciones están muy cuidadosamente elaboradas. Este trabajo recae sobre los colaboradores pedagógicos en colaboración con los pedagogos del museo. Existe sobre cada lección un dossier que contiene todos los datos respectivos a ella y donde los pedagogos pueden añadir sus experiencias, propuestas nuevas, con lo cual hay una constante revisión del material y en caso de necesidad un pedagogo puede remplazar a otro después de una rápida orientación caso de que se trate de una materia alejada de su propio campo.

Igualmente los dossiers están a disposición del maestro, por si quiere una orientación previa o intervenir más activamente en la enseñanza o incluso asumir él mismo la enseñanza.

APENDICE 5

Información para el personal docente sobre un objeto estudiado en una lección

Programa: Arte y cultura cabaleresca.

Pieza: vidriera de San Mauricio.

Lugar y tiempo de origen: Probablemente Renania, alrededor de 1.250.

Medidas: Ancho 43 cm. alto 94 cm.

Número de inventario: Mn. 15.

Lugar de exposición: Sala de vidrieras.

Descripción: San Mauricio se encuentra de pie en medio de la pieza ojival y mira al observador de frente, está vestido con pantalón de malla, camisa verde, coraza y capa azul, a la derecha tiene la lanza, a la izquierda se apoya sobre el escudo; el nimbo lleva su nombre. Un mosaico de piezas rectangulares forma el fondo.

Estado de conservación: Pintura de la cabeza afectada.

Función, Historia e Historia del Arte: Las primeras vidrieras adornaban hacia 995 las ventanas de la Abadía de St. Remi en Reims. En Alemania nacen las primeras pinturas de vidrio en los conventos benedictinos: Fegerusee y Hildesheim. Las vidrieras son parte de la arquitectura eclesiástica medieval y como esta es una imagen del Jerusalén Celestial, hace

relucir en sus vidrieras los Santos y las historias santas con los cuadros divinos.

Mauricio era el jefe de la legión Tebaica, una tropa romano-cristiana que se negó en 285 a llevar a cabo la persecución de los cristianos y que por esto fue ejecutado en el Wallis. En representaciones del siglo XV-XVI Mauricio está reproducido a menudo como negro para caracterizarle como tebano (Grunewald). Lleva la lanza divina que se consideraba como lanza invencible y como signo feudal de poder.

Técnica y reproducción: Una vidriera nace de la siguiente manera. Según el dibujo que se hace en tamaño original de la ventana se hace un calco de plomo sobre papel transparente. Este se transmite sobre un papel de plantillas y se corta en distintas partes. Siguiendo la plantilla se cortan los cristales de colores transparentes con la ayuda de un diamante (antiguamente lo hacían con un alambre de hierro ardiente) entonces se componen las partes según el boceto y si es necesario se corrige. Se pintan con un negro especial y los vidrios pintados se cuecen. Al fin estos se pueden unir con varillas de plomo y soldar las intersecciones con estaño.

Literatura: Elmar Jansen. Historia de las vidrieras en Alemania.

APENDICE 6

Dossier del contenido de una lección

El Evangelionario de Echternach (alrededor de 890) para las asignaturas de: religión católica o protestante. Arte o Historia.

A partir del curso 6.º (12 años). Duración: setenta minutos.

1. Presentación de la lección: La lección se ocupa de una obra maestra de la Edad Media.

Una conversación con los alumnos trata de acercarlos a la obra y de fijar puntos de vista ejemplares en la ilustración de libros medievales. Delante del original se elabora el material, tratamiento y construcción de la cubierta con el relieve en marfil e igualmente de una página abierta de escritura o miniatura.

En la sala de demostraciones se presentan a continuación diapositivas de escritura, iniciales y miniaturas.

2. Descripción del Evangelio por un historiador de arte.

3. Planificación de la clase.

– Título: La Biblia en otros tiempos y en el tiempo actual.

– Objetivo de la lección:

Con el ejemplo del Evangelionario de Echternach y para introducción en el conocimiento de la Biblia se pretende mostrar que la presentación y función de la Biblia cambian a través de los tiempos. Este hecho está relacionado con el concepto predominante del universo que condiciona el contenido (elección de los textos y las traducciones y la presentación formal).

Se demuestran dependencias (Emperador, Papa, Ciencia, Teología). Al mismo tiempo se mantiene dentro de esta diversidad el deseo constante de conservar y transmitir la palabra auténtica de Dios.

Contenido y método

Por una confrontación con una traducción moderna en edición de bolsillo se hace evidente la diferencia con el Evangelionario de Echternach. Delante del original se destaca la valoración que hay detrás de su especial presentación (oro, marfil, joyas). Se puede señalar la función en otro tiempo (llevado como ejemplar lujoso en procesiones, en fiestas, expuesto en el altar y utilizado para la lectura del Emperador o Obispo).

Comparación con objetos medievales en la colección en los cuales Cristo como maestro mantiene la escritura (logos) con la mano derecha. Adoración divina del logos como presencia viva de Cristo en la palabra.

Las diapositivas en la sala de demostraciones muestran a continuación las páginas interiores del Evangelionario. Se demuestra la distribución y ordenación sistemática, se examinan la realización, donante, adorno e intención de la presentación gráfica.

Desarrollo de la lección y distribución del tiempo

a) Edición popular actual, Evangelionario antiguo.

Intención de la lección: aclarar a través de preguntas el cambio en la forma y presentación.

b) Colección: cubierta del códice.

Consecuencia: Función antigua del texto. Ejemplar de lectura para Emperador y Obispo en fiestas importantes.

c) Colección: Escultura de una Madona con niño del siglo XII.

Consecuencia: Adoración del Evangelionario como presentación de Cristo. (Carácter de reliquia.)

d) Sala de demostraciones: Diapositivas escogidas de páginas de manuscritos e incunables.

Tema: proceso de confección y talleres de escritura.

Consecuencia: Significado de la transmisión auténtica.

e) Trabajo en grupos con las páginas ilustradas elegidas.

Tema: Demostrar formas de presentación (símbolos, color, gestos).

Consecuencia: los conceptos se refieren a la palabra de Dios. La disposición de la presentación exterior se corresponde con comprensión de la ordenación del Universo.

4. Material didáctico.

Hojas de trabajo y preguntas para las clases 5.^a a 9.^a (11 a 15 años).

1.º ¿Cómo está dividida la página? Hacer un esbozo.

2.º Tratad en grupos de reconocer en las ilustraciones que historias de la vida cristiana están representadas.

3.º La figura de Jesús está siempre especialmente acentuada. Comparadla con los otros personajes y buscad características distintivas.

Preguntas a partir de la clase 7.^a (13 años).

4.º Los pintores del codex gustaban de utilizar signos para representar un acontecimiento. Buscad estos símbolos y explicadlos.

5.º Los colores no los utilizaban casualmente. Tienen un significado especial, p.e.: Oro, la majestad divina. Rojo fuerte, Espíritu Santo y fuego. Púrpura, vida divina. Verde, vida nueva. Azul, verdad divina.

Determinad el significado de los colores.

En el dossier se incluyen ejemplos de respuestas.

5. Bibliografía.

6. Estadística.

7. Control de calidad de la lección.

8. Críticas.

9. Notas.

APENDICE 7

Dossier de la lección: "Descubrimos el museo"

Lección obligatoria en las escuelas de Nuremberg.

Duración: 60-75 minutos.

Presentación de la lección:

Antes de que los alumnos de una clase se ocupen de determinadas obras de arte deben conocer lo que es un museo, qué finalidades y qué sentido tiene.

Como ejemplo se enseñan algunas salas de colección y de trabajo para ganar puntos de vista sobre la ordenación de los objetos.

Partiendo del modelo del Museo Germanico se ofrece un panorama de la estructura de un museo y se fomenta la aptitud de utilizar el museo de forma independiente y activa.

—Clases 3.^a a 6.^a (Ocho a doce años).

Título: Descubrimos el museo.

—Clase 9.^a y enseñanza secundaria (catorce a dieciocho años).

Título: ¿Museo?

Finalidad: Explorar el museo.

Propuesta de trabajo: Reunir observaciones.

¿Cómo se llaman las colecciones?

¿Cómo están expuestos los objetos?

¿Qué objetos constituyen los puntos claves de la colección?

Realización: Orientación en un plano.

Primera sección:

— Descripción de los objetos.

— Información sobre los objetos (letreros).

— ¿Cómo llegan las cosas al Museo? (compras, donación, fundación).

— Formas de presentación (principios de ordenación, materias).

Segunda sección:

— Conservación de los objetos (influencia de la luz, temperatura, humedad).

Tercera sección:

— Administración, investigación, finanzas, dirección.

Cuarta sección:

— Seguridad de los objetos, vigilancia, alarma de fuego, extintores de fuego, instrumentos de seguridad, altavoces, higrómetro.

Quinta sección:

– Depósito.

Desarrollo de la lección según edades.

Objetivo didáctico:

Hacer comprensibles las conexiones funcionales del museo y presentarlo como institución cultural.

Aparte de la información práctica poner el acento en un comportamiento crítico respecto al ambiente circundante.

A) Aludir al concepto de museo. Ponerlo a discusión. Análisis del comportamiento en el museo.

Preguntas posibles:

- ¿De dónde proceden los objetos?
- ¿Qué valor adquisitivo tienen?
- ¿Por qué hay vitrinas?
- ¿Por qué hay letreros?
- ¿Cómo orientarse?
- ¿Por qué no hay asientos?
- ¿Por qué hay vigilantes?
- ¿Por qué el personal lleva uniforme?
- Preguntas sobre arquitectura, luz, humedad.
- Horario de trabajo, retribución, gastos anuales.

De la ordenación de los distintos puntos de vista resultan las tareas del museo.

B) Ofrecimiento de una visita diferenciada de las distintas partes del museo.

- 1.º Panorama arquitectónico (cerrado hacia afuera, patios interiores, luz).
- 2.º Almacenes.
- 3.º Orientación sobre el plano.
División de distintas secciones de trabajo del museo.
- 4.º Sección del siglo XIX-XX ¿Qué se puede conocer aquí?
- 5.º Sección de administración e investigación.
¿Cómo conseguir información.
Biblioteca, sala de lectura. (Buscar un libro donde se encuentre información sobre un objeto determinado.)
Denominación de las secciones administrativas.

6.º Talleres. (Restauración, conservación.)

7.º Centro Pedagógico. Funcionamiento, visitas, información, imprenta.

C) En la sala de demostraciones, según edades:

a) Película: Restauración del museo, antes y ahora.

b) Problemática del Museo en la sociedad contemporánea.

c) Museo como centro de comunicación (Museo Folkwang, Essen Modern Art, New York).

d) Problemática de una presentación sin valoración. (Selección estética, manipulación inconsciente...)

e) Coacción en el museo. Vigilancia, impedimentos y reglas condicionadas por la sociedad.

f) Museo como lugar de datos (¿Necesitamos el lugar "museo").

g) ¿Cómo se transmite el pasado en el museo y cómo se falsifica?

h) Museo y escuela.

Bibliografía sobre el tema museo.

Hojas de trabajo para la 3.ª clase (8 años).

1.º ¿Qué objetos están expuestos? Pon cinco ejemplos.

2.º ¿Cómo están ordenados los objetos?

3.º ¿Qué preocupaciones se han tomado para su protección?

4.º ¿Qué has aprendido en esta lección?

5.º ¿Qué preguntas tienes por hacer?

Estadística.

Control de calidad de la lección.

Críticas.

Notas.

APENDICE 8

Formularios de trabajo para alumnos

Lección: Descubrimos el Museo (Escuela Elemental).

Hoja de trabajo para los alumnos después de una lección.

En el Museo hay objetos de tiempos antiguos.
Seleccionados-Conservados-Expuestos.

Los objetos están protegidos: de la luz por cortinas
de suciedad por
de por
de por

En cada objeto se encuentra un letrero. En este letrero está escrito:

De qué objeto se trata.
De qué material es.
De dónde es.
Qué edad tiene.
¿Sabes algo más sobre los letreros?
Apúntalo aquí.

Con los objetos expuestos tú podrías saber cómo han vivido nuestros antepasados.

¿Qué mobiliario has observado?
¿Qué adorno de pared has encontrado?
¿Qué objetos has visto que hoy ya no se emplean?
Otros objetos nos muestran como nuestros antepasados:

- Se han vestido.
- Han comido.
- Han jugado.
- Han trabajado.
- Han dormido.

También sobre esto podemos encontrar información en el museo en las secciones:

- Trajes populares.
- Habitación de campesinos.
- Juguetes.
- Instrumentos de música.

¿Qué te ha gustado especialmente además? ¿Puedes decir por qué?

Lección: Vida caballeresca (Escuela secundaria I, 14-16 años) Tiempo de trabajo 15-20 m.

Hoja de trabajo para grupos.

Os ocupáis del cuadro: Vidirera de Peter Henner von Andlan. En ella se representa al caballero Melchior von Gmerer:

- 1.º El caballero está representado totalmente armado con una coraza.

Tratad de determinar las distintas partes de la armadura.

El dibujo de la derecha presenta a un caballero en una camisa de mallas como se usaba antes.

¿Qué ventajas e inconvenientes tenía la nueva coraza?

Esta protección más dura se hizo necesaria por el invento de mejores armas.

En la vidriera encontraréis determinados signos de la orden caballerescas:

- 1.º ¿Dónde se encuentra el caballero y qué parece hacer?

- 2.º Completad la inscripción: Oh Señor, ten piedad...

- 3.º ¿A qué estaba destinada esta ventana en otros tiempos?

El caballero mismo dió la orden para su ejecución. El es el donador. ¿Qué le empujó a hacerlo?

Informa a la clase en que está caracterizado como caballero, dónde se encontraba la vidriera antes, y a qué fin servía.

Lección: Vida caballerescas

Clase 6 a 8.

Hoja de trabajo para grupos.

Armaduras y armas.

Tiempo: de 15 a 20 minutos.

Primero leed juntos toda la hoja y entonces contestad las preguntas. Tomad nota para informar más tarde a la clase.

En la vitrina delante de nosotros hay dos cascos del tiempo caballeresco.

- 1.º Mirad primero el de la derecha, es el casco de Ritter V. Krongurg. (Hacia 1.350).

¿De qué está hecho?

¿Qué ventajas e inconvenientes tenía este material?

El casco tiene distintas rendijas y agujeros.

Dad los nombres y reflexionad para qué se necesitaban.

Tratad de determinar el peso del caso.

“Todas las partes servían sólo para proteger a su usuario”.
Examinad si esta frase es verdad.

2.º Mirad ahora el otro casco llamado Peckenhaube (entre 1.350 y 80).

Fijaos en el mecanismo especial para la protección y dadle un nombre.

¿Cómo y en qué ocasión se llevaron los dos cascos?

El primer casco se ha encontrado sobre la tumba del Caballero von Kronburg.

Parece que pertenecía al difunto y se puso allí en su memoria.

¿Conocéis costumbres parecidas hoy día?

Informad a la clase sobre los dos cascos, sus diferencias, su función y lo que hayáis descubierto además.

APENDICE 9

Formulario para recoger la opinión de los maestros

Hoja de información:

Nombre...

Asignatura...

Teléfono particular...

Escuela...

Lección...

Querido colega:

Por favor ayúdenos en el control. De su crítica podemos aprender.
¿Qué es lo que no le ha gustado en la lección de hoy?

Por favor, respuestas honradas, sinceras.

Selección de las obras de arte, objetos.

Distribución de tiempo.

¿Qué ha observado Vd. en sus alumnos?

¿Ve Vd. más posibilidades de trabajo personal?

Si se han utilizado hojas de trabajo: ¿Qué le parece esta forma de hojas?

Más ideas para temas de su asignatura.

¿Quiere usted que se le avise cuando aparezcan nuevos temas de su asignatura?

Le agradecemos sus observaciones. Por favor quede Vd. en contacto con nosotros.

Atentamente.

K.P.Z.

APENDICE 10

Lecciones para alumnos de escuela elemental. Museo de Nuremberg.

1. Lección introductoria (clases 1-4 (6-10 años) duración 60-75 m).

“Vivir” (En el museo se puede experimentar cómo vivían los hombres en otros tiempos.) El alumno aprende cómo puede conseguir información sobre la vida a través de objetos de arte y qué ayudas ofrece el museo para posibilitar conocimientos históricos.

2. Lecciones específicas (clases 1-4-, duración 60-75 min.).

“Trabajo” Productos de trabajo que demuestran las premisas que posibilitan la satisfacción de las necesidades humanas.

“Juego” Juguetes que demuestran con qué expectativas se preparan los niños para su rol social en la vida adulta.

“Habitar” “Vestir” “Comer y beber” Se refieren a funciones fundamentales de la vida y convivencia humanas, a sus orígenes, cambios históricos, dependencias sociales y tendencias actuales.

3. Ejercicios metodológicos: contar, describir, investigar, representar (clases 1-4, duración 60-75 min.).

Estos ejercicios quieren ofrecer posibilidades transferibles del contacto con objetos. Al contar se asimilan recuerdos evocados por los objetos del Museo. Al describir el objeto verbalmente o gráficamente se pretende adquirir una postura objetiva frente al objeto. En juegos didácticos (de investigación) se ensayan métodos científicos de trabajo. En la representación se transmiten los resultados del aprendizaje con medios creativos.

4. Proyecto de enseñanza (clases 1-4, duración 2-3 horas).

“Periódico del museo”. Diversos métodos de enseñanza y actividades creativas se utilizan para la confección de un periódico de museo. Los contenidos tratados en las lecciones precedentes se interpretan en contribuciones específicas, ilustraciones e historias.

APENDICE 11

Campos temáticos cubiertos en el museo de Prehistoria de Berlín.

1. La evolución de los organismos vivos desde los principios hasta la aparición del primer hombre.

Desarrollo morfológico del primate al homínido bípedo.

El desarrollo del hombre desde su primera aparición hasta el comienzo de la historia.

2. El desarrollo socio-cultural del hombre prehistórico desde los principios hasta el cazador de la última glaciación.

La caza como el primer sistema económico.

El suministro de la alimentación.

Fabricación de herramientas.

Viviendas.

Socialización como consecuencia de necesidades económicas.

Dependencia del cazador de su medio ambiente natural.

Entorno vital.

Especialización del trabajo y división del trabajo.

Formación de monoculturas por especialización.

3. Creencias trascendentales y conceptos mágicos y de culto. Sepultura.

Pintura y escultura.

4. La transición del hombre de cazador nómada a agricultor sedentario y ganadero en Europa y cercano Oriente.

El cultivo de plantas.

Domesticación de animales salvajes.

Cambios en la forma de vivienda como consecuencia de diferentes formas económicas.

Desarrollo de nuevos medios de producción.

Desarrollo de técnicas artesanales condicionadas por la economía (tallador de piedras, tejer, alfarería).

Diferentes formas de viviendas como consecuencia del cambio económico y primera formación de pueblos unidos. Colonias en forma de pueblo (grandes familias). Primeras colonias en forma de ciudad en el cercano-Oriente. Los conceptos espirituales y religiosos de los primeros agricultores y ganaderos (culto de los difuntos y ritos de fertilidad).

5. Las consecuencias de los indicios de las edades del metal sobre el progresivo desarrollo socio-cultural del hombre histórico en el Cercano Oriente y en Europa.

Primera producción y elaboración de metales.

Formación de un artesanado especializado.

Origen del comercio y sus efectos sobre las relaciones entre diferentes pueblos.

Creación de los primeros medios de transporte y apertura de vías de comunicación.

Formación de grupos sociales como consecuencia de condiciones diferenciadas de producción.

Diferentes estructuras sociales como consecuencia de condiciones desiguales de propiedad.

Formación de centros a modo de ciudad para administración, militar, comercio y artesanía.

APENDICE 12

Información sobre el taller abierto para creación plástica.

Curso libre para alumnos a partir de 14 años como complemento a la enseñanza de arte en la escuela.

Ejercicios sistemáticos para comunicar las bases del lenguaje plástico y trabajo libre. Se estimulan las aptitudes de los alumnos para la creación plástica.

El curso ofrece posibilidades:

- de trabajar libremente con medios plásticos.
- de orientarse hacia el estudio de profesiones creadoras o artísticas.
- y de prepararse para ellas de manera intensiva (gráfico, diseñador, arquitecto, artista).

Enseñanza y corrección por el pintor F. Vornberger.

La asistencia es libre.

El coste del material corre a cuenta de los asistentes.

APENDICE 13

Información a los padres sobre clases de plástica.

Queridos padres:

Les hemos pedido que dejen en la clase de pintura para niños a su hijo solo para que pueda pintar y dibujar sin molestia y sin influencia. Para que a pesar de esto Vd. pueda hacerse una idea de nuestro trabajo y para que Vd. se dé cuenta de los objetivos que intentamos conseguir queremos describirle brevemente nuestro trabajo.

En la hora de pintura los niños se familiarizan con los medios y posibilidades del dibujo y de la pintura. Como ayuda para los gastos pedimos 1 marco por familia. Todo lo demás lo pone el K.P.Z. Los niños no necesitan traer nada.

Lo que ofrecemos a su hijo.

Los niños necesitan mucho espacio para desarrollarse. Por esto para empezar ponemos a su disposición tanto espacio para que se puedan mover libremente sin molestar a los otros o estar impedidos ellos mismos.

Las habitaciones están amuebladas de tal manera que los niños no están frenados en su actividad por consideraciones de limpieza y orden. Las paredes, las ventanas y el suelo sirven como planos para pintar encima.

Los niños pueden elegir entre distintas bases sobre las que pintar. Tienen a su disposición hojas de papel de tamaño pequeño o grande, paredes recubiertas de papel de embalar, ventanales, planos horizontales y verticales.

Ofrecemos a los niños distintos materiales para pintar, tiza, colores para dedos, marquits, óleo, etc. Los niños pueden pintar solos o reunirse para un trabajo en común. Con esto se estimula la conciencia de grupo, la facultad de trabajar en común y el aprendizaje a través de intercambios de experiencia.

Lo que hace su hijo con esto

Con este procedimiento le damos a su hijo la posibilidad de probar nuevos materiales, de conocer sus propias facultades y de experimentar sus efectos. Tiene que experimentar que con un pincel gordo y colores de cola se puede pintar con trazo ancho y sobre grandes extensiones, que por mezcla nacen nuevos colores, que también se puede imprimir, salpicar, gotear con colores...

El niño descubre como se pueden producir con colores de dedos nuevos colores, fuertes o suaves, opacos o transparentes. Utiliza sus manos y dedos como sello de imprimir o para poner muestras en los planos de color.

Estas experiencias elementales en el ámbito plástico piden de su hijo tanta actividad, espontaneidad, independencia e invención que con esto está ocupado para mucho rato.

Solamente más tarde el niño se enfrenta con el mundo de los objetos: por sí mismo, a menudo, pinta objetos para los cuales ya ha encontrado una forma y que él cree ya poder pintar bien. Con tales pinturas puede esperar encontrar admiración y comprensión, por esto las repite y no se atreve a pintar cosas nuevas.

Nosotros queremos animar a estos niños, apoyarles y empujarles a ocuparse de temas nuevos no experimentados en los cuales tienen que encontrar formas sólo con ayuda de su propia creatividad y fantasía.

Con esto Vd. no tiene que sentirse decepcionado si su hijo no le trae un "cuadro bonito" según su gusto como resultado de la clase de pintar, y si Vd. no puede reconocer lo que ha querido decir con su pintura. Lo que es pintar para los adultos tiene para el niño un significado determinado. Aparte de esto el niño no pinta sólo las características visibles de un objeto sino que pone en la pintura también sus propios conceptos. Lo que con esto efectúa no se ve siempre como un resultado bonito porque más importante que el cuadro determinado es la actividad del niño, el proceso y la experiencia del pintar.

Como ayudamos a su hijo

Primero observamos cómo los niños de distintas edades se comportan con el material de pintar y lo que pintan por sí mismos. Solamente cuando así hemos conocido un poco a su hijo, le damos indicaciones que responden a sus necesidades propias y se fundan en el grado de desarrollo de cada niño.

Así puede ayudar Vd.

Por favor, deje Vd. también encontrar a su hijo sus propias formas infantiles y trate de no hacer de él un pequeño adulto. Si quiere ayudar a su hijo ofrézcale en casa muchas horas para pintar. Cree las condiciones antes descritas (sitio, material, quizás amigos para participar) y déjele pintar, experimentar, conocer y probar.

APENDICE 14

Título de cursos ofrecidos por la asociación "Jóvenes en el Museo" (Berlín), en el año 1979.

"¿Qué pasa en la vieja Grecia?". Vida cotidiana griega hace más de 2500 años. Pintar, cortar, pegar. 7-9 años.

"Las aventuras de Ulyses" ¿Quién quiere conocerlas y tomar parte en una representación de marionetas con figuras y decoración hechos por el mismo? 9-12 años.

"Que son los jeroglíficos? Los viejos egipcios y su lenguaje de imágenes" ¿Quieres tomar parte en inventar un lenguaje propio de imágenes? Dibujar, pintar, pegar, plegar y cortar cuadros con títulos en jeroglíficos. 6-8 años.

"La navegación por el Nilo en el antiguo Egipto". Barcos según representaciones y modelos del Museo de egiptología. Pintar y trabajar con papel, cartón y plastilina. 7-9 años.

"Crocofante y eledilo". Animales de papel, pega y otras cosas que terminan generalmente en la papelera. 6-8 años.

"Erase una vez...". Contemplar cuadros, inventar historias, pintar con acuarelas, con tiza y hacer un libro propio. A partir de 9 años.

"De cosas hacer cuadros". Collages con cosas que otros tiran. 9-12 años.

"Movido por el viento —del molino de viento al móvil". Pequeñas esculturas de madera, latón y alambre que el viento puede mover. 10-12 años.

“Cuadros que cuentan cuentos, cuentos que se vuelven cuadros”. Descubrir, dibujar y pintar historias, con ellas nace un ciclo de cuadros. A partir de 11 años.

“Letras que bailan”. “Imprimir con letras de patatas hechas por uno mismo e imprimir con los dedos”. Impresión sobre papel y tela. 6-9 años.

“Deporte” —como nos gusta o no nos gusta. Linóleo y xilografías. 9-12 años.

“Alegrías de invierno”. Qué bonito sería el invierno con nieve. Elaboración de aguafuertes y grabados. 9-12 años.

“¡Adelante al mercado de cerámica!”. Se modelan recipientes. Se aprende a hacer cerámica. 6-7 años.

“Fiesta en el pueblo”. Costumbres campesinas presentadas en barro. 6-8 años.

“Flores y pájaros sobre cinturones y cintas”. Hemos olvidado que divertido es bordar. A partir de 8 años.

“De sombras pueden nacer cuadros”. La técnica de las siluetas. Ornamentos, animales, plantas y figuras en papel blanco y negro. 8-9 años.

“De la oveja al tejido de lana”. Con ejemplos de diversas etapas de fabricación se aprende a hacer un tejido con útiles de la vida campesina. 10-14 años.

“Vecina, ¿qué vais a hacer ahora?”. La mujer y su ambiente en el siglo XVII, tal como se presenta en los cuadros de los pintores flamencos. Contemplar, descubrir, explicar, pintar. 8-10 años.

“Borrar sin goma”, ¿existe esto? Fabricamos placas de impresión. 8-12 años.

“Historias en imágenes”. Dibujar, imprimir y encuadernar un comic. 10-12 años.

“Cuando la piedra se vuelve viva”. Esculturas indias. Contemplar, explicar y pintar historias del mundo de los dioses indios. 9-11 años.

“Ramos floridos atraen pájaros e insectos”. Pintar con tinta china y papel. 8-10 años.

“Animales de papel”. Origami —el arte japonés del plegado de papel. 8-10 años.

“La perla mágica”. Un cuento chino, representado con figuras de sombras chinas, hechas por ti mismo según sugerencias recibidas en el Museo de arte del Lejano Oriente. A partir de 10 años.

“¿Quién teme a los fantasmas?”. Pintar y fabricar máscaras según costumbres de carnaval de Europa Central. 6-8 años.

“Animales en el circo y en otros lugares”. Animales de barro, inspirados por juguetes de barro de pueblos europeos. Curso de modelar. 6-8 años.

“¿Quién es el rey-demonio Thotsakan de Thailandia?”. Curso de modelar. 7-9 años.

“El bolso del pájaro mágico”. Pájaros bordados de la vieja América nos sirven como inspiración para hacernos un bolso de tela. 7-10 años.

“Animales con significado”. Figuras de culto de una confederación secreta de los mares del sur nos inspiran para trabajos propios (trabajos plásticos con yeso). A partir de 9 años.

“Amuletos y portadores de fortuna encontramos en todos los pueblos y en todos los tiempos”. Cortamos y tallamos unos para nosotros mismos. A partir de 9 años.

“Pelucas para el carnaval”. Con cordel y esparto se hacen pelucas como en el Perú. A partir de 10 años.

“Bolsos de color”. Tejemos como los tejedores en el norte de Africa y nos hacemos bolsos para colgar. 10-14 años.

“Tejido de una alfombra con dibujos sencillos y figuras según modelos de América antigua”. 10-14 años.

“El mundo de los indios pueblo”. Figuras de madera talladas por nosotros mismos. A partir de 11 años.

“Navegación en los mares del Sur”. Construcción de un barco. A partir de 11 años.

“Una técnica de tejido que ya conocieron los antiguos Egipcios”. Tejer cinturones y cintas con motivos tradicionales o propios. A partir de 12 años.

Junto con los títulos de los cursos y la referencia a la edad para la cual están programados, se indica el museo que inspira la tematica y el horario y lugar de trabajo.

APENDICE 15

Información para alumnos y maestros sobre una exposición de actualidad

“Las estaciones”, de Johannes Itten.

Esta información ofrece unas cuantas sugerencias que tienen su significado más allá de la exposición—. Por esto tiene sentido para maestros y alumnos elegir según sus intereses en este repertorio de temas.

Esta información está dividida en:

- Consideraciones generales sobre la exposición.
- La estructura de la exposición.
- Consideraciones sobre las obras expuestas.
- La persona de Johannes Itten.
- Teoría de colores (círculo de colores, contrastes, teoría impresiva y expresiva de colores).
- Experiencias sobre percepción de colores según Albers.
- Sala de actividades.
- Bibliografía.

La exposición

Hay dos razones del por qué de esta exposición.

El mismo organizador era alumno de los cursos de colores de Itten y estuvo mucho tiempo en contacto personal con él.

En el prólogo del catálogo se cita una frase de Itten sobre la relación entre arte moderno y sociedad: “Entonces se cometía la gran falta de empezar a pintar moderno, de crear escultura y arquitectura moderna, sin haber preparado a la gente intelectualmente”.

En el prólogo se hace constar “si con esta exposición podemos añadir algo a la comprensión del arte moderno, sería esta la intención del artista y del organizador”. “Arte moderno” significa en este contexto los clásicos del arte moderno, los problemas del arte que están en el centro del interés desde hace más de cincuenta años. El acento del trabajo de muchos artistas del presente inmediato se ha desplazado en la dirección de un compromiso social. A pesar de esto, podemos hablar hoy igual como entonces de un abismo entre sociedad y arte moderno. Su profundidad se puede comprobar con el ejemplo de la reacción de la población de Nuremberg a las esculturas del simposio urbano. Esta exposición al aire libre de esculturas en distintos barrios es accesible a todo el mundo. Ha levantado protestas violentas y producido acciones de destrucción.

¿De qué depende esto en vuestra opinión?

¿Dónde y cómo se debería empezar en vuestra opinión a fomentar la comprensión del arte moderno?

¿Cuánta gente en porcentaje va a exposiciones o a museos?

¿De qué depende que mucha gente no quiera o no pueda entender el arte moderno?

Qué demuestra la exposición

Volvamos a Itten. En la exposición encontramos una insistencia de Itten que pasa por todo su trabajo como un hilo conductor: la representación de las estaciones. Estos cuadros parecen importantes para la comprensión de su trabajo porque a través de ellos se puede comprender y explicar la relación de Itten con la naturaleza.

¿Porqué vuelve Itten siempre a pintar las estaciones?

Itten tenía por su juventud en las montañas suizas una peculiar relación con la naturaleza. En la representación de la naturaleza le importa demostrar su esencia no reproducir lo visible. En las estaciones ve una representación ritual de la vida: "El arte de Itten era un diálogo con la muerte y una concesión a la vida. Itten dice: "El sentido de la naturaleza se manifiesta en la eterna repetición de lo mismo, quiere decir en el ritmo de las estaciones que a veces oscila hacia fuera, a veces hacia dentro y podría ser un ejemplo perfecto para nuestra vida. En primavera y verano las fuerzas de la tierra empujan hacia fuera y producen el crecer de las plantas; en otoño e invierno las fuerzas se dirigen hacia dentro y preparan una nueva germinación".

En otro lugar Itten habla de inspirar y expirar. La naturaleza demuestra todo el saber necesario en relación con inspiración y expiración. Invierno: Inspirar. Verano: Expirar. Tanto en primavera como en otoño hay días de una calma completa y de equilibrio armonioso. Este es el momento de calma entre inspirar y expirar.

Tratad de encontrar experiencias propias o episodios que respondan a esta declaración o la contradigan.

La estructura en la exposición

En la primera sala de la exposición se muestran cuadros elegidos de las cuatro estaciones (1963) y como tema suplementario "luz". Además están enfrentados trabajos muy tempranos de Itten con otros de sus últimos años.

En las salas siguientes se muestra una estación con la ayuda de una multitud de trabajos: Análisis de colores, esbozos, acuarelas, y cuadros al óleo.

Tal como en las estaciones en la obra conjunta de Itten vuelven siempre tres grados de abstracción. Esto es interesante porque en artistas

como Kandinsky y Klee que trabajaban en el Bauhaus al mismo tiempo que Itten, encontramos que estos grados se desarrollan en tiempos sucesivos. O sea que en su fase temprana pintaban de manera naturalista, empezaron después a abstraer y más adelante pintaron sólo de manera no figurativa. Itten en cambio pinta al mismo tiempo en distintos grados de abstracción.

Fase naturalista de impresión

Determinados motivos, por lo general paisajes, se reproducen como los experimenta según su forma y su color.

Fase de expresión

Los colores se desarrollan en favor de un mensaje expresivo de color. El tono de color típico del motivo o de la disposición básica se aumenta. La forma se simplifica. Los distintos planos se construyen con un sólo sistema, los movimientos se intensifican en su ritmo y en el cuadro adquiere un carácter movido.

Fase constructiva

El paisaje está transformado hasta tal punto que el motivo de partida no se reconoce ya como reproducción sino que la ordenación de las formas y la disposición del motivo se ha traducido totalmente en un orden abstracto del cuadro. Las pinturas de la última fase de abstracción pueden estar dispuestas estáticamente o dinámicamente.

¿Por qué están muchos de sus cuadros con planos sencillos?

Itten se esfuerza por densificar el efecto íntimo para hacerlo obvio y para ello se concentra completamente en la fuerza expresiva del color. Por ello trata de eliminar lo más posible la influencia de las formas y elige formas básicas sencillas, el cuadrado o el rectángulo.

La persona de Johannes Itten

Johannes Itten nace en 1888, pasa su juventud en las montañas suizas donde le marca fuertemente la vivencia de la naturaleza.

De 1893 a 1916 es alumno de Adolf Hölzelen en Stuttgart. De él recibe unas experiencias capitales para su posterior tarea de enseñanza y su teoría de los colores.

De 1919 a 1923, enseña junto con W. Gropius, W. Kandinsky, O. Schlemmer, etc., en el Bauhaus, una escuela superior para arquitectura y

creación conocida en el mundo entero donde por poco tiempo enseñaron los artistas más importantes de la primera mitad de siglo. Aquí desarrolló Itten una teoría general de la creatividad que se ha dado a conocer bajo la denominación "Curso preliminar".

En 1926 funda en Berlín una escuela propia para creación.

En 1932 se hace cargo además de la dirección de la Escuela de Arte de Krefeld.

En 1938 emigra a Holanda y dirige la Escuela de artes y oficios de Zurich.

En 1943 dirige además la escuela textil de Zurich.

En 1967 muere en Zurich.

Entre nosotros Johannes Itten se ha hecho conocer a través de sus publicaciones: "El arte del color", un "Curso preliminar en el Bauhaus", y una obra didáctica "El arte del color". Y también por los distintos cursos que ha dado durante los años 60 en las Academias de arte de Munich y Nuremberg.

Sobre todo en las Escuelas superiores de arte y en las academias para profesiones creativas, Itten se sigue considerando como el teórico de los colores. Con J. Albers, H. Frieling y otros teóricos se han hecho visibles en los últimos años otros puntos esenciales que hacen evidente de que maneras más distintas se ha probado de superar el problema de la estructuración y de la percepción de los colores.

El trabajo de Itten está marcado por dos polos: un sentimiento fuertemente subjetivo por un lado y al otro lado la tendencia a generalizar esta experiencia y fijarla en una teoría. Con las siguientes citas se trata de señalar estos polos:

1º. "Si consideramos los colores como hijos de la luz entonces tenemos que sentirlos vivos en nuestro corazón".

"Los colores como una manifestación, un idioma espiritual universal son niños santos, dignos de profunda admiración. Sin embargo cada hombre puede servirse de ellos según su capacidad. El color está siempre dispuesto a servir, sirve al tonto como al genio..."

Textos de esta clase se han escrito a menudo espontáneamente como notas de diario. Sin embargo deberían ser sometidos a un análisis crítico. ¿Podeis intentarlo?

En un lugar de su teoría del color se dice: "la luz roja naranja estimula el crecimiento de las plantas e intensifica las funciones orgánicas.

A través de la puesta en contacto adecuada el contraste rojo-naranja se convierte en la expresión de pasiones fervientes, agresivas.

Agregado al planeta Marte está ligado con el mundo de la guerra y de los demonios. Los guerreros llevaban trajes naranjas como expresión de su oficio”.

2º. Por otra parte Itten intenta enlazar estos sentimientos y observaciones en una teoría universal. A menudo insiste en el hecho de que estas reglas y leyes sólo pueden ser medios de orientación porque al fin y al cabo el color se percibe de manera subjetiva y se experimenta en la intuición.

Esta declaración contiene el contrasentido que se hace evidente al enfrentarla con el planteamiento de Joseph Albers en su obra sobre las relaciones recíprocas del color, en la cual dice que el color casi nunca se percibe como lo que verdaderamente —quiere decir físicamente— es. Por esto el color se convierte en el medio más relativo (medio de expresión con una mínima garantía). Por esto Albers no elabora una teoría fija sino que estimula en ejercicios prácticos experiencias de la visión comparativa.

Compara la teoría de los colores de Itten con las afirmaciones sobre la percepción de colores de Albers.

El folleto continua con una exposición de distintas teorías sobre el color y ofrece una amplia bibliografía sobre ellas.

Otras publicaciones

- Psicomotricitat i expressió corporal. Àngel Forner
- L'obra pedagògica d'Alexandre Galí
- Equipamiento escolar en la Verneda Alta
- Interacción ambiental en el parvulario
- Enseñanza Preescolar en Barcelona. Catálogo—Guía.
- Educación y autonomía en Catalunya
- Educación y pluralidad de lenguas
- Valoració pedagògica de la premsa infantil catalana (en preparació)

Pedidos: a su librería habitual o a

publicacions
edicions
universitat
de barcelona



Avda. Xile s/n
Barcelona - 28



publicacions
edicions
universitat
de barcelona



disseny : t. idrda