

El museo se abre a la comunidad. Actuaciones conjuntas para el desarrollo local. Estudios avanzados en museos y Patrimonio Histórico-Artístico

Luz Helena Carvajal Bautista

Universidad Complutense de Madrid

Resumen: Este trabajo busca encontrar y describir experiencias de museos que plantean un trabajo vinculado al desarrollo de la comunidad en la que se inserta. A partir de un breve recorrido por los postulados que promovió el movimiento de la Nueva Museología, se eligen tres casos de estudio que pretenden reflexionar sobre los paradigmas de un museo abierto, flexible, en constante transformación y en permanente diálogo con los requerimientos de la comunidad. Para ellos se crea una estructura base que permite analizar las experiencias a pesar de su diversidad. Al finalizar, se señalan los aspectos que destacan de las experiencias analizadas.

Palabras clave: museo – comunidad – desarrollo local – patrimonio

Abstract: *This paper seeks to identify and describe experiences of museums that present a work linked to the development of the community. Through a general analysis of the postulates that promoted the movement of the “New Museology”, I chose three case studies that seek to reflect on the paradigms of a open, flexible and constantly changing museum, and in constant dialogue with the needs of the community. I created a basi for comparison to analyze the experiences despite their diversity. In the end, one identified the issues that stand out from the analyzed experiences.*

Keywords: *museum - community - local development – equity*

Objetivo general

Describir casos exitosos donde la acción museal se consolida a través de una estrecha relación con la comunidad y establecer las estrategias que emplean en sus diferentes contextos, así como sus repercusiones.

Marco teórico

¿Por qué el interés se centra en actuaciones comunitarias de los museos y en contextos diferentes?

Esta es una línea de actuación del museo que se desarrolla con vigor en las últimas décadas, con importantes resultados en sus entornos locales, y con una diversidad muy amplia de posibilidades sin que hasta ahora se recoja, analice y documente lo suficiente.

Las condiciones de la sociedad contemporánea, en cualquier entorno, hacen un llamado a la necesidad de contar con agentes sociales que dinamicen y potencien el crecimiento y desarrollo de cualquier comunidad; que propendan por la mejora de sus condiciones, preservando y protegiendo sus tradiciones, sus riquezas, su patrimonio natural y cultural, rescatándolo y resguardándolo del proceso de globalización y homogenización que actualmente enfrenta nuestra sociedad.

El estudiar contextos diversos permite explorar la propagación, en diversas zonas geográficas, de estas actuaciones y de los conceptos que las fundamentan, lo que en último término, apoyará una revisión del papel del museo en la actualidad. También se promueve la difusión y el intercambio de experiencias, algo que siempre beneficiará a los implicados en las actuaciones.

¿Por qué se centra la atención desde los años setenta del siglo XX hasta hoy? A partir de este momento se pueden identificar una serie de reuniones, documentos y experiencias que recogen los intereses planteados desde épocas anteriores y que van a dar un impulso consistente y contante a esta línea de actuación del museo. Se utilizan como soporte los organismos oficiales (ICOM, ICOFOM, MINOM) desde los que algunos teóricos han promulgado sus ideas, han realizado sus investigaciones y han documentado este proceso. Sirven de base los documentos que recogen las conclusiones de encuentros y conferencias en los cuales se plasma el pensamiento crítico y de reforma, en el que estaba envuelto el museo.

Marco metodológico

¿Cómo se identificaron los posibles casos de estudio?

Para identificar los posibles casos de estudio se elaboró un listado inicial de experiencias que abarcara diversas zonas geográficas. Para ello se contó con la asesoría de Mario Moutinho y Judite Primo, de la Universidad Lusófona de Humanidades y Tecnología de Lisboa, quienes desarrollan un trabajo coordinado desde el Centro de Estudios de Sociomuseología de Lisboa, con instituciones como el IBRAM (Instituto Brasileiro de Museos) y en particular con el proyecto Puntos de Memoria, proyecto que abarca una serie de experiencias reseñadas en museos constituidos a partir de los requerimientos de comunidades particulares, a lo largo del territorio brasileño.

Otros puntos de apoyo fueron los artículos publicados en revistas especializadas en museos, que recogen experiencias en torno al tema; así como la asesoría de la curadora, crítica y escritora Nina Möntmann, quien adelanta desde hace varios años, proyectos enfocados en la transformación de las condiciones de las instituciones artísticas y el papel de las comunidades como entidades sociales de la esfera pública, entre otros temas relacionados.

¿Cuáles fueron los criterios de selección?

Una vez elaborado el listado de casos, se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros para seleccionar los casos a revisar:

- El grado de participación de la comunidad para la consolidación de la experiencia;
- Las actividades propias de cada museo;
- Los resultados alcanzados;
- La fecha de realización de las actividades;
- La posibilidad de establecer un contacto de primera fuente para obtener información;
- La diversidad geográfica y temática establecida entre ellos, y
- La reflexión que aportan frente a la estructura y metodología propia de los museos.

Adicionalmente, se uso como punto de referencia el postulado central que propone el movimiento de la Nueva Museología, a partir del cuál de plasma el cambio que debía experimentar el museo para adaptarse con eficacia a los reclamos de la sociedad actual, y es el de transformar los elementos constitutivos del museo: edificio, colección y público, por otros concebidos como abiertos y dinámicos: territorio, patrimonio y comunidad.

Se escogió entonces, un caso de estudio por cada uno de estos elementos:

- El primer caso es el Museu do Horto (Museo del Jardín), Río de Janeiro Brasil, que se extiende, sin muros, por una región enriquecida natural y culturalmente por la comunidad que lo habita. Aplica en el postulado del territorio.
- El segundo caso seleccionado es el Proyecto Zaharkiñak, a partir del cual se han organizado exposiciones en diecisiete municipios de la región de Gipuzkoa, España, acerca de su patrimonio etnográfico,
- El tercer caso es la Tensta Kunsthall, Estocolmo, Suecia, donde se reflexiona sobre el rol del museo en el desarrollo y proyección de una comunidad periférica. Este conjunto diverso se establece con el ánimo de hacer evidente la riqueza, variedad, y expansión que las acciones comunitarias del museo han alcanzado en la actualidad.

¿Cómo se ha desarrollado el análisis de los casos de estudio?

Sobre los casos de estudio seleccionados se realizó un análisis cuantitativo, no con un ánimo comparativo sino con un interés complementario. Así mismo, ha sido el análisis descriptivo la manera como se han establecido los aspectos constitutivos de cada caso. Sin embargo, al ser tan diversas las experiencias a revisar, se estableció un modelo que permitió establecer puntos en común y facilitar el análisis de cada experiencia, este modelo permitió estructurar cuatro ejes a describir en cada caso:

- Comunidad que rodea cada museo.
- El contexto histórico de cada museo, con especial énfasis en cada postulado (Territorio, Patrimonio y Comunidad).
- Un proyecto específico de cada museo.
- Las acciones puntuales que ha emprendido el museo y que han permitido reconocer cómo se ha transformado la comunidad que participa en ellas.

Casos de estudio.

Museu do Horto (Museo del jardín). Río de Janeiro Brasil. 2010 - 2011

1. Comunidad de la que forma parte: 589 familias de bajos recursos, formadas sobre todo por ancianos. Tradicionalmente la región ha estado formada por familias de trabajadores de las plantaciones de café y azúcar, fábricas textiles y de pólvora que se han instalado en la región, una importante reserva natural, desde hace más de tres siglos. En la misma zona deben convivir y relacionarse con el Jardín botánico. La población se ve continuamente amenazada por nuevos proyectos de urbanización que pretenden desalojarlos, borrando las huellas de su presencia en la zona.

2. Historia del Museo: En el año 2000, las profesoras Edith Lacerda, Nathercia Lacerda y Maria do Carmo Cardoso, llevan a cabo el proyecto “Memórias Brincantes: Oficina de Artes”, con niños y niñas de la Escuela Municipal Capistrano de Abreu. Experiencias como esta, fueron frecuentes desde la década de 1980, con especial importancia las emprendidas por la comunidad de vecinos Amahor. En todos ellos se recogía una importante muestra patrimonial de la memoria de los habitantes de la región.

En los años posteriores, las iniciativas vincularon a una importante parte de la comunidad. Se contó con la participación de historiadores, arquitectos, urbanistas, trabajadores sociales, que aportaron la coordinación de nuevas etapas y dimensiones, a un proyecto global (Incluye bibliotecas, ludotecas, nuevas publicaciones, proyectos de urbanización y la consolidación de una página web, en donde se recoge el Museu do Horto) que recupera la historia y la memoria oral, sustentadas en los habitantes de esta región.

Gracias a la riqueza y variedad de las propuestas presentadas por los propios habitantes de la zona de Vila do Horto, en la ciudad de Río de Janeiro, diversas organizaciones se sumaron, entre ellas el IBRAM (Instituto Brasileiro de Museos), con el ánimo de convertir las actuaciones comunitarias en un Museo. Su consolidación debió adelantar varias etapas, cursadas colectivamente, y en el año 2010 se inaugura el Museu do Horto. Más allá de poseer una estructura física, se extiende por las zonas naturales que conforman la región, relacionando el patrimonio natural con lo que se considera su colección: la riqueza de sus tradiciones culturales.

3. Proyecto específico: En la actualidad el Museu do Horto desarrolla varios proyectos, entre ellos, el que los mismos habitantes de la región, incluidos jóvenes

y ancianos, sean los mediadores encargados de los recorridos por las siete rutas establecidas que cruzan su territorio.

4. Acciones puntuales: el principal logro del Museu do Horto es la suspensión de los desalojos y búsqueda de figuras legales para garantizar la tenencia de la tierra para los habitantes. También destaca la coordinación de diversos proyectos que recogen la memoria de la región, plasmada en sus costumbres y riqueza natural.

Proyecto Zaharkiñak. Gipuzkoa, España, 1989 – 2004

1. Comunidad de la que forma parte: Habitantes de 17 municipios de Gipuzkoa, España. Gipuzkoa comienza el siglo XXI con una sociedad dominada por población adulta de edades avanzadas, en la que escasean los jóvenes (hay 12,4 personas mayores de 65 años por cada 10 jóvenes). Su población se encuentra repartida entre hombres y mujeres. Como actividad económica destaca una tradición en actividades agrícola.

2. Historia del Proyecto: Es una experiencia coordinada por Fermín Leizaola, etnógrafo de la Sociedad de Ciencias Aranzadi, a través de la cual, se buscó la vinculación de la comunidad en la recuperación y puesta en vigencia del patrimonio etnográfico de la región. La iniciativa parte de las dificultades de asistencia de público a los pequeños museos etnográficos locales, y para contrarrestarlo proponen el proyecto Zaharkiñak, que denomina una experiencia de No-Museo, debido a sus características: a la manera cómo se ha vinculado la comunidad, a no poseer inicialmente una colección y a lo particular y temporal de la exhibición. El proyecto ha consistido en organizar exposiciones en los municipios que conforman la región, compuestas por objetos que en exclusiva han sido aportados por los habitantes de cada población. Entre 1989 y 2004, se ha realizado 17 exposiciones, a través de las cuales, se han cedido más de 25.000 objetos por la comunidad, de los cuales una selección ha ingresado en el inventario etnográfico de Gipuzkoa. La propia comunidad ha sido la encargada de llevar a cabo cada una de las etapas de la exposición, así como de coordinar y desarrollar las actividades complementarias como recorridos, conferencias y talleres.

3. Proyecto a analizar: Cada experiencia tiene aportes significativos, sin embargo se resaltan los aportes y las consecuencias positivas de la segunda exposición realizada en 1990 en el municipio de Zerain. En ese momento, Zerain contaba con cerca de 227 habitantes distribuidos en barrios dispersos. Sufría un constante descenso de pobladores debido a que estaba rodeado de municipios de mayor tamaño, que poseían un tejido industrial que atraía a los moradores de otras

poblaciones. Con la exposición realizada se transformó esta situación. En la realización del proyecto se vinculó casi al completo cada uno de los habitantes del municipio. Se reunieron cerca de 828 piezas de variadas tipologías y usos, expuestas en el frontón municipal. La exposición duró cuatro semanas, tiempo durante el cual fue visitada por cerca de 12.000 personas, un record histórico para el municipio. Pero la actividad no solo quedó en el tiempo de la exposición, si no que generó una serie de acciones adicionales que promovieron el acondicionamiento de infraestructuras para el municipio.

4. Acciones puntuales. Las exposiciones generaron una nueva relación entre los habitantes de los municipios participantes y sus objetos de uso. Se recuperaron oficios y se consolidó un inventario de los objetos etnográficos de la región, entre otros.

Tensta Konsthall. Estocolmo, Suecia. 1998 – 2011

1. Comunidad de la que forma parte: Tensta y Rinkeby son suburbios ubicado en el norte de Estocolmo, caracterizados por sus grandes edificios de hormigón que conforman bloques de apartamentos en los que convive y se concentra población inmigrante. Es un barrio que se asocia con inseguridad, dado que presenta brotes de violencia y actos vandálicos, llevados a cabo en algunos casos por jóvenes; además de sostener una convivencia difícil generada por las creencias religiosas, ya que entre los habitantes inmigrantes confluyen luteranos, católicos y musulmanes, algunos con ideas fundamentalistas. En particular los niños viven situaciones dramáticas en la medida que deben sobrellevar situaciones dispares dependiendo de su origen y del bando en el que encuentren.

2. Historia del Museo: la Tensta Konsthall inicia sus actividades desde el año 2008, con el propósito de revisar el ámbito de las instituciones artísticas, así como lograr una interacción con la comunidad. Su investigación parte desde el enfoque comunitario y desarrolla una práctica que pretende crear un escenario para dicha reflexión. Este enfoque práctico lleva a la búsqueda de producción de obras a través de solicitudes directas a los artistas, colaboraciones con colectivos, creación de vídeos, proyecciones en línea o proyectos de extensión, con “socios” locales, nacionales e internacionales, ya que se plantea una interacción constante de estas tres áreas.

3. Proyecto a analizar: Proyecto 163 04/. Proyecto de innovación pedagógica de tres años de duración, en la que cada año, 25 estudiantes de Tensta High School y La Escuela Superior de Artes, Artesanía y Diseño (Konstfack), estudian junto con

artistas profesionales, arquitectos y diseñadores. Allí los estudiantes de secundaria descubren el arte contemporáneo y la educación artística, y los estudiantes de arte exploran nuevas formas de trabajo a partir de la interacción y el intercambio cultural.

4. Acciones puntuales: formación crítica y sensible a los jóvenes que habitan los suburbios de Estocolmo, lo que significa para ellos, captar y apropiarse de herramientas emocionales y mentales, que les permiten relacionarse de una manera positiva y constructiva, con las diferentes situaciones de desarraigo cultural que enfrentan cotidianamente.

Consideraciones Finales.

1. Se hace complejo tratar de observar cada postulado (territorio, patrimonio y comunidad) por separado.

Esta dificultad evidencia el carácter complejo y particular de las relaciones que se tejen entre cada uno de los casos estudiados y la comunidad. Estos museos se relacionan con su entorno desde diversos frentes: políticos, económicos, culturales, geográficos, etc. Estas relaciones obligan a cada museo a reformularse, a mostrarse abierto, dinámico y multidireccional, a ser innovador, arriesgado y construirse en el proceso.

2. Revisión del concepto museo.

La apertura de estas experiencias a nuevos procesos, permite la revisión de conceptos como patrimonio, comunidad, memoria, identidad, etc., y plantea maneras actualizadas de entenderlos en relación con el hombre y el entorno. Estas reflexiones exploran y aportan nuevas líneas teóricas y prácticas en el ámbito de la museología, donde expanden su propia definición, volviéndose sensibles a la estructura de la comunidad.

3. Dimensión local: la comunidad

Los casos estudiados reivindican una convivencia constante y cercana con un público que ya no es anónimo, con quien se establece una relación abierta, constructiva y orgánica. Sin esta dimensión manejable y focalizada, no es posible la cercanía y la repartición de roles, fundamental para el desarrollo de los proyectos. Esta cercanía también es necesaria, de cara a un proceso con pruebas, ensayos y verificaciones, indispensable cuando se abordan las condiciones particulares de cada comunidad.

4. Sistema en red

La revisión de estos casos evidencia que la relación no sólo se establece con la comunidad circundante. Las estrategias de diseño, producción o gestión, plantean una necesidad de asociación. La dimensión local no alcanza a brindar todos los recursos necesarios en el desarrollo de los programas, por ello la red facilita una serie de asociaciones que constituyen un soporte que garantiza la sostenibilidad de las propuestas.

5. Compromiso con el desarrollo.

Cada acción que emprende cada uno de los casos estudiados, parte del interés por mejorar las condiciones de la comunidad. Esto ha comprometido al museo con nuevos ámbitos como el microempresarial, el de sostenibilidad, el socioeconómico y administrativo, indispensables para lograr ese impulso de desarrollo.

Referencias Bibliográficas.

ALONSO FERNANDEZ, Luis, Introducción a la Nueva Museología, Alianza Editorial, Madrid 1999

ALVAREZ, M. E., Educación en el Museo. El público de hoy en el museo de antes. Tesis de maestría. Río de Janeiro: Universidad Católica de Río de Janeiro. 1995

ARNALDO, Javier (ed.), los Museos en la Educación. La Formación de los Educadores, Museo Thyssen-Bornemisza / Fundación Caja Madrid, Madrid, 2009

CALAF MASACHS, Roser, FONTAL MERILLAS, Olaia, Museos de Arte y educación, Construir Patrimonios desde la diversidad. Ediciones Trea S.L., Gijón, 2007

CARREÑO, Miriam, “Los Nuevos Museos en la Educación, Un Movimiento Internacional”. En revista: Encuentros sobre educación (Rencontres sur l'Éducation), París, Otoño 2008

DECARLI, Georgina, Un Museo Sostenible, Museo y Comunidad en la Preservación Activa de su Patrimonio, Oficina de la UNESCO para América Central, San José de Costa Rica, 2004. Recurso Electrónico: <http://www.bibliojuridica.org/libros/6/2793/1.pdf> //

DECARLI, Georgina, “Vigencia de la Nueva Museología en América Latina: conceptos y Modelos”, en Revista ABRA de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional, Editorial EUNA, Costa Rica, julio – diciembre, 2003

FLEMING, David, “Positioning the museum for social inclusion”. En Sandell, Richard (ed.) Museums, Society, Inequality. Routledge. pp. 212 – 225, Londres y Nueva York, 2002

HEIN, Hilde, The museum in transition. A philosophical perspective. Smithsonian institution Press, Washington y Londres, 2000

HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca, Planteamientos teóricos de la museología, Ediciones Trea S.L., Gijón, 2006

HUERTA, Ricard, Espacios Estimulantes. Museos y Educación Artística. Universitat de Valencia. Servei de Publicacions, Valencia, 2007

IZAGA, Carmen, “Fermín Leizaola: “Me gustaría retomar el tema del inventario etnográfico de Euskal Herria”, en ARANZADIANA, Anuario de la Sociedad de Ciencias de Aranzadi, Donostia-San Sebastián, 2009

LEIZAOLA CALVO, Fermín, LEIZAOLA, Aitzpea, “El futuro de los Museos Etnológicos, un ejemplo de No-Museo: el Proyecto Zaharkiñak”, en Ponencias presentadas en el XI Congreso de Antropología: retos teóricos y nuevas prácticas, Donostia-San Sebastián, 2008

LORENTE, Jesús-Pedro (dir.), ALMAZAN, David (coord.) Museología crítica y arte contemporáneo. Serie Modos de Ver. Pressas Universitarias de Zaragoza. Zaragoza, 2003

MÉNDEZ LUGO, Raúl Andrés, “Teoría y método de la nueva museología en México. Una experiencia de organización social a partir de la gestión cultural”. Publicado en MUS-A, Revista de los Museos de Andalucía, Museos Locales, Naturalezas y Perspectivas, # 8, Sevilla, julio 2007

SANTACANA MESTRE, Joan, Museo Local: La cenicienta de la cultura. Ediciones Trea S.L., Gijón, 2008

TEIXEIRA MOURA SANTOS, Maria Célia, “Reflexoes museológicas: Caminhos de Vida”, en Cuadernos de Sociomuseología # 18, Centro de Estudios en Socio Museología (CESU), Universidad Lusófona de Humanidades e Tecnologías, Lisboa, 2002

VERGO, Peter (ed.), the New Museology, Reaktion Books, Londres, 1989

<http://www.ilam.org/>

http://www.icofom.com.ar/sp_index.htm

<http://revistas.ulusofona.pt/index.php/cadernosociomuseologia/index>

<http://www.museudohorto.org.br/>

<http://www.aranzadi-zientziak.org/>

<http://www.tenstakonsthall.se/>