

Exposición
"7+1 PROJECT ROOMS"

Un programa educativo para escolares
Nivel: educación secundaria / Bachillerato
De 12 a 18 años

Gracias por seleccionar el MARCO para esta visita escolar. Esta Guía es una introducción a las actividades (visita + taller) diseñadas por el departamento educativo para la exposición titulada:

"7 + 1 PROJECT ROOMS"

Durante la visita abordaremos conceptos como lo que significa el MARCO, cuál es su función, y cómo ver y disfrutar el arte contemporáneo. Introducimos el concepto de exposición y explicamos el contenido de la muestra que van a ver.

La visita y taller de **secundaria** tiene una duración aproximada de **1 hora y 30 minutos**. Para su mejor aprovechamiento, el personal educador organiza a los participantes de cada centro en grupos de **25 alumnos/as**. Es necesario que los adultos que acompañan al grupo permanezcan con ellos en todo momento. No está permitido comer y beber en el museo, exceptuando la zona de cafetería. Si tu grupo tiene alguna necesidad especial, o prefieres adaptar la visita en su duración o contenidos, no dudes en comunicarlo con antelación a nuestro departamento educativo.

Hemos seleccionado algunas obras y preparado un recorrido por la exposición para desarrollar la **visita** en función de las edades y de los contenidos que se intentan transmitir. Procuramos conducirla tratando en todo momento de conseguir el auto-descubrimiento, formulando preguntas para que sean ellos mismos los que ofrezcan las respuestas a lo que están percibiendo. En este caso, a través del diálogo intentamos un acercamiento afectivo al arte contemporáneo tratando de entenderlo como una forma de expresión en la que a través de diferentes materiales, técnicas y temas, los artistas se comunican con la sociedad.

La experiencia se completa con un **taller** en el 'Laboratorio das Artes', nuestro espacio de didáctica en la primera planta, donde los participantes dan base a un proyecto escultórico en el que ensayan la capacidad expresiva de materiales aparentemente no artísticos, como periódicos y cinta adhesiva.

La exposición

La exposición '7+1 PROJECT ROOMS' es una muestra del trabajo de 8 artistas reconocidos internacionalmente, de diferentes países y generaciones, pero con un denominador común, el interés por los temas sociales. Gerardo Mosquera es el comisario de esta exposición que es la suma o combinación de 8 proyectos realizados cada uno de ellos para un lugar específico del museo. 7 de estos artistas presentan sus obras en la planta baja del museo, y 1 en la fachada: de ahí el título de la exposición, '7+1 PROJECT ROOMS'. Las obras, ya sean nuevos proyectos o adaptaciones de obras anteriores, han sido realizadas específicamente para cada 'room' o espacio, manteniendo su independencia pero sumando, una a una, diferentes formas de ver, entender y sentir el arte y la expresión contemporánea.

Si deseas más información sobre la exposición puedes solicitarla al departamento didáctico, o bien acceder a ella directamente en nuestra Web www.marcovigo.com (actualmente en proceso de renovación). En el apartado **EXPOSICIONES TEMPORALES/+INFO** encontrarás la síntesis del proyecto expositivo, información sobre los artistas e imágenes de la exposición.

Posibilidades didácticas

'7+1' es el título elegido para la programación escolar que se ofrece en paralelo a la exposición '7+1 PROJECT ROOMS'. El objetivo general es la utilización del arte contemporáneo para contribuir al desarrollo de las capacidades de observación y reflexión. En contacto directo con las obras procuramos que los participantes logren disfrutar de las obras y artistas de esta exposición, y comprender la información que ofrece la obra de arte.

A través de la visita, desde siete perspectivas diferentes, seleccionadas en función de las posibilidades didácticas de las obras y de las edades del alumnado, pretendemos contribuir a la construcción de conocimientos que ofrezcan al alumnado distintas posibilidades para relacionarse en un futuro no sólo con el arte sino también con el mundo que les rodea. Las obras de los ocho artistas presentes en '7+1 Project Rooms' tienen un fuerte contenido social, y el museo puede ser un excelente lugar para hablar de forma distendida sobre temas sociales y culturales.

Procuramos desarrollar la visita a través del diálogo, basado en un intercambio de información entre las obras de arte y el conocimiento o experiencia previa de los alumnos/as. Por medio de un método no narrativo el educador actúa como puente entre el público escolar y el arte contemporáneo, intentando que observen los elementos que componen la obra, que extraigan información y que sean capaces de pensar y reflexionar sobre su contenido.

Las ideas y conceptos desarrollados durante la visita tienen su continuidad en el espacio del taller, el 'Laboratorio das artes', donde procuramos que pongan en práctica lo aprendido y que hagan uso de su creatividad e imaginación para desarrollar una propuesta o proyecto artístico. La idea de emplear materiales aparentemente no estéticos en una obra artística es la base del trabajo a desarrollar con los alumnos de secundaria, que explorarán las posibilidades expresivas de elementos comunes como papel de periódico y cinta de embalaje.

Exposición "7+1 Project Rooms"

Un programa educativo para escolares
Actividades: educación secundaria / Bachillerato
De 12 a 16 años

Edades: de 12 a 18 años

Conexión con materias

- Educación plástica y visual
- Ciencias sociales, geografía e historia

Objetivos generales

- Educar la mirada
- Aprender a ver y hablar de arte contemporáneo
- Desarrollar actitudes de pensamiento crítico
- Participar, comunicarse, trabajar en equipo
- Explorar las posibilidades expresivas de los materiales
- Reflexionar sobre el concepto de arte y cultura contemporánea
- Valorar y respetar las diferencias personales, sociales y culturales
- Conocer el MARCO y su función social, procurando despertar un interés por nuestro patrimonio cultural, contribuyendo activamente a su respeto, conservación, divulgación y mejora.

Habilidades y capacidades a desarrollar

- Percepción y observación visual
- Análisis crítico de un mensaje
- Pensamiento lógico y resolución de conflictos
- Comunicación interpersonal e intrapersonal
- Creatividad

Propuesta didáctica

1. Actividades para antes de la visita (OPCIONAL)
2. La visita a la exposición
3. El taller en el MARCO
4. Actividades para después de la visita (OPCIONAL)

Actividades para antes de la visita [OPCIONAL]

1. Habitaciones

Tipo de actividad

Análisis de obras de diferentes épocas y estilos artísticos

Duración

1 sesión de 50 minutos [adaptable en su duración, según necesidades o posibilidades]

Descripción de la actividad

Durante la visita al MARCO veremos una selección de obras de 8 artistas bajo el título '7+1 Project Rooms' [salas de proyectos]. Siete de ellos presentan sus obras en las siete grandes salas de la planta baja, y uno en la fachada del museo. Cada artista ha utilizado de forma libre la sala ['room'] que se le ha asignado con una propuesta totalmente independiente. Al entrar en cada espacio 'salimos' de la realidad para entrar en otro lugar, en el mundo personal y creativo de ese artista.

Las obras en este caso son instalaciones; se sitúan en un espacio en el que el público entra, experimenta sensaciones y emociones, y participa de la obra. El contenido envuelve al espectador intensificando su experiencia. La propia sala se convierte en parte de la obra y es reinterpretada libremente por el artista. En '7+1 Project Rooms' entraremos en salas que han sido transformadas por los artistas de modos muy diferentes, y pensaremos en lo que nos han querido transmitir con sus obras. Antes de que llegue el día de la visita al MARCO, os proponemos reflexionar sobre esta idea o concepto.

A lo largo de la historia del arte encontramos ejemplos de artistas que han proyectado espacios con mensajes, contenidos o funciones muy diferentes, e incluso opuestas. En esta actividad observaremos y pensaremos en obras de artistas que han trabajado el espacio de modos muy distintos.

Busca las siguientes obras de arte en Internet o en una enciclopedia; comprobarás que corresponden a artistas y estilos muy diferentes:

- *La habitación de Vincent en Arlés.* Vincent Van Gogh
- *Habitación de hotel.* Edward Hooper
- *Sala Mae West.* Salvador Dalí
- *Capilla Sixtina.* Miguel Angel
- *Habitación de un viejo marino.* Urbano Lugués

Ordenamos cronológicamente estas obras y artistas. Investigamos sobre cada uno de ellos. Interpretamos cada una de las obras por separado y después en conjunto:

- ¿Qué es lo que ves?
- ¿Qué sensación te produce este espacio?
- ¿Qué es lo que te hace sentir eso?
- ¿Qué elementos contiene la obra?
- ¿Crees que es una simple reproducción de lo que el artista ve o del lugar donde vive?
- ¿Cómo describirías las líneas?
- ¿Cómo describirías el color?
- ¿Por qué crees que el artista creó este espacio?
- ¿Qué historia crees que nos intenta transmitir el artista?
- ¿Qué emociones trata de transmitir el artista?
- ¿Qué más podrías aportar sobre esta obra?

Observa las cinco imágenes en conjunto y contesta:

- ¿Qué semejanzas encuentras en estas cinco obras?
- ¿Qué diferencias encuentras en la forma de representar el espacio?
- ¿Qué obra te sugiere más cosas o te gusta más?
- ¿Con qué obra te identificas personalmente?
- ¿Qué estilo artístico emplearías tú para crear una obra?

Podemos proponer a los/as alumnos/as que de forma individual creen una obra en la que interpreten un espacio que puede ser su casa, su habitación, su ciudad... Deben procurar evitar una representación de la realidad física, tratando de reflejar sus sentimientos, pensamientos y emociones en la obra, procurando que sea un trabajo personal que les identifique en relación con ese lugar. Finalmente presentamos nuestros trabajos y comentamos en grupo los resultados.

2. Ideas en prisión

Tipo de actividad

Investigación sobre artistas e intelectuales perseguidos, exiliados o encarcelados por sus ideas

Duración

2 sesiones de 50 minutos [adaptable en su duración, según necesidades o posibilidades]

Descripción de la actividad

Tania Bruguera es una de las artistas de la exposición que visitaremos en el MARCO. Cuando recibió el encargo de crear una instalación para esta exposición recurrió a la memoria histórica del edificio del MARCO, que en su momento había sido cárcel y juzgados, para más tarde convertirse en un centro de arte contemporáneo. La idea de arte y represión lleva a la artista, interesada por la relación entre política, vida y arte, a crear una obra en la que reproduce las antiguas celdas. Dentro de cada una de ellas se encuentra un libro escrito en la cárcel por un famoso preso político.

En esta obra Tania Bruguera plantea el uso que los poderosos hacen de la represión, y cómo encarcelan a intelectuales o políticos opuestos a sus ideas, creyendo que así los aíslan de la sociedad cuando paradójicamente, , en palabras de la artista, “se les dan las condiciones para ennoblecer su imagen y producir textos que pueden servir de inspiración a otros”.

Son en total diez celdas que a su vez contienen diez libros escritos desde la cárcel. En el museo un guía te invitará a entrar en una de las celdas y pasar en ella tantos minutos como años estuvo en prisión la persona que escribió el libro.

Antes de conocer la obra de esta artista en el museo, podemos reflexionar sobre el concepto de ‘ideas en prisión’, procurando investigar sobre artistas e intelectuales perseguidos, exiliados, encarcelados o incluso asesinados por sus ideas. Incluso hoy en día encontramos personas que continúan huyendo de sus países para evitar ser encarceladas.

Investiguemos:

Sobre pintores, escritores, músicos y todo tipo de artistas o intelectuales que hayan sido víctimas de la represión en diferentes épocas. A continuación ofrecemos algunas sugerencias para orientar nuestra investigación:

1. Investiguemos sobre escritores actuales perseguidos por sus libros. Obras como *Los Versos Satánicos*, o más recientemente *Gomorra*, han desatado persecuciones hacia sus autores. Quiénes son? por quién son perseguidos? de qué tratan esos libros 'prohibidos'?
2. Investiguemos sobre famosos pintores del siglo XX españoles que se exiliaron para evitar ser perseguidos. Qué significó eso para ellos? cómo afectó a su obra o estilo?
3. Investiguemos sobre famosos escritores y pensadores que han sido encarcelados, exiliados o asesinados. Qué tipo de obra realizaban en ese momento? cuál fue la razón de su persecución? cómo acabaron sus vidas?
4. Investiguemos sobre artistas que hoy son considerados 'genios', pero que en su momento no fueron entendidos y sufrieron diferentes formas de aislamiento de la sociedad.
5. Investiguemos sobre las relaciones y vicisitudes de Miguel de Cervantes con la justicia. Leemos y analizamos 'La historia del Cautivo' que aparece en *El Ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha*.

Sugerencias:

- Nos dividimos por equipos para organizar la investigación, encargando a cada equipo una parte del proyecto, y organizando el trabajo en el tiempo y en el espacio.
- Seleccionamos un área a investigar: puede ser alguna de las sugeridas o cualquier otra que tenga relación con el concepto 'ideas en prisión'.
- Fijamos un tiempo límite para realizar la investigación y una fecha para la presentación de los trabajos.
- Acompañamos la presentación con imágenes y documentos que ilustren nuestra investigación.
- Intentemos realizar un trabajo 'personal' en el que también tengan cabida nuestras reflexiones y pensamientos sobre el personaje o personajes investigados.

VISITA Y TALLER EN EL MARCO

Educación Secundaria / Bachillerato

La visita a la exposición

Durante la visita abordaremos conceptos como qué es el MARCO, cuál es su función, y qué tipo de actividades realiza. Introducimos el concepto de exposición, explicando el contenido de la que van a ver: *7+1 PROJECT ROOMS*.

La relación entre el artista y su entorno social y cultural ha sido y es una constante en el arte. En ocasiones, el artista contemporáneo expresa con total libertad temas sociales sobre los que el espectador reflexiona, e interpreta, tomando parte activa en el resultado definitivo de la obra. A través de siete preguntas procuramos que el alumno/a piense, participe y tome una actitud crítica ante la selección de obras y temas que le proponemos. Siete propuestas de acción ante el arte que se suman o combinan con el objetivo de observar, reflexionar y actuar.

El taller en el Laboratorio das Artes

Como complemento a la visita proponemos un proyecto artístico que se desarrolla en el 'Laboratorio das artes' y que tiene como objetivo descubrir las posibilidades expresivas de materiales incorporados al arte por los creadores contemporáneos. Cinta adhesiva y papel de periódico son los materiales que utilizarán para crear un proyecto escultórico independiente que se suma a las creaciones de cada participante y que pasarán a formar parte de un conjunto escultórico común.

Actividades para después de la visita [OPCIONAL]

1. El artista en el mundo

Tipo de actividad

Debate colectivo y proyecto de collage por grupos

Duración

A determinar por el/la profesor/a. Es interesante desarrollar esta actividad en al menos dos sesiones de trabajo.

Descripción de la actividad

Durante la visita al MARCO hemos visto que los artistas presentan a menudo obras con gran carga de significado, en las que demuestran su interés por la sociedad en la que viven y los problemas a los que se enfrentan.

1ª parte: DEBATE

Debate abierto sobre nuestra visión de los problemas sociales

- ¿Cuáles son a tu juicio los principales problemas sociales a escala internacional?
- ¿Crees que se ponen los medios suficientes para solucionarlos?
- ¿Crees que la sociedad está preocupada por estos temas?
- ¿De qué forma podemos aportar nuestra colaboración como ciudadanos?
- ¿Cuáles consideras que son los principales problemas sociales en tu país?
- ¿Cuáles crees que son los principales problemas en tu ciudad?
- ¿Están relacionados?

Recordemos algunos de los conceptos que trataban los artistas de la exposición '7+1 Project Rooms' en sus obras. Como hemos visto, son artistas preocupados por el mundo en el que viven. Relacionemos los problemas que abordaban con los puntos que han surgido durante el debate anterior. Observemos si los problemas planteados por los artistas coinciden con los nuestros, y pensemos en nuestra posición sobre el arte y los artistas contemporáneos:

- ¿Crees que el arte contemporáneo es un reflejo de la sociedad?
- ¿Crees que los artistas colaboran con la sociedad al presentar estos temas?
- ¿Crees que un mensaje artístico puede servir de algo?
- ¿Cómo representarías un mensaje de este tipo si fueses artista?

2ª parte: PROYECTO ARTÍSTICO

A continuación desarrollaremos una actividad plástica que trate de representar algunos de los temas tratados durante el debate. Nos dividimos en grupos de 4/5 y elegimos dentro del grupo un/a 'comisario/a', que tendrá el mismo papel que los demás pero que además se encargará de la toma de decisiones en nombre del grupo.

Cada grupo selecciona un problema social o cultural para abordar en su obra, que consiste en un mural-collage. Podemos buscar información en Internet sobre artistas contemporáneos que utilizan el collage, y traer ejemplos de alguna obra que nos llame particularmente la atención.

Cada grupo analiza por separado las obras que traen sus compañeros, fijándose en qué elementos contiene, qué significado tienen en el conjunto, qué elementos o materiales son meramente decorativos, y qué sensaciones o qué impresión produce el resultado.

Analizadas las obras tendremos la base necesaria para poner en marcha nuestro proyecto. Podemos emplear algunos de los 'trucos' utilizados por los artistas para enfatizar el mensaje:

- Introducir elementos reales (telas, papeles, etc.)
- Ampliar o reducir el tamaño de las imágenes
- Provocar asociaciones acercando elementos
- Crear alguna zona con relieve o elementos que sobresalen
- Añadir colores vivos para resaltar ciertos contenidos
- Emplear imágenes de la realidad
- Utilizar símbolos

Una vez finalizados, expondremos todos los murales y cada grupo comentará su trabajo a los otros grupos, que analizarán cada obra destacando lo que les parece más sugerente y aportando su opinión sobre el conjunto.

2. Conexiones

Tipo de actividad

Investigación sobre espacios y lugares emblemáticos o con una carga de significado especial para nuestra ciudad

Duración

1 sesión de 50 minutos [adaptable en su duración, según necesidades o posibilidades]

Descripción de la actividad

Una de las obras que hemos visto durante la visita a la exposición '7+1 Project Rooms' en el MARCO es la de Teresa Margolles, que consistía en una sala blanca con altavoces que recogían a través de grabaciones el sonido de lugares donde se habían encontrado los cuerpos de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, México. La artista es consciente del gran problema social que suponen estos crímenes y quiere a su vez hacernos conscientes de cómo en ocasiones la muerte y la violencia forman parte de nuestra vida cotidiana.

En este caso se elude todo tipo de representación de la violencia y cualquier alusión visual al lugar o a los sucesos ocurridos. A través del sonido nos conecta físicamente con el lugar, en un intento de hacernos conscientes de su existencia y de la problemática que se vive en ese espacio físico. Lejos de representar un tema, la artista provoca una asociación pero consigue implicar al espectador con un mensaje de gran fuerza.

En esta actividad cada uno de nosotros investigará sobre un lugar de nuestra ciudad que sea testimonio viviente de algo o de alguien, aunque no necesariamente con una carga negativa. Después contaremos la historia pero sin tratar de representarla o de reproducirla, sino utilizando otros medios similares a la asociación lugar-sonido de Teresa Margolles en su obra.

Reflexionamos detenidamente sobre lo que vamos a contar y decidimos si será un hecho histórico, social o personal. Pensamos en los medios que tenemos a nuestro alcance, intentando ser creativos en la forma de presentar el proyecto. Recordemos que a veces los artistas no son descriptivos sino que intentan que el espectador, con su reflexión, sea parte activa de la obra.

En definitiva, no se trata de representar o de describir, sino de provocar...

- Conexiones
- Asociaciones
- Recuerdos
- Combinaciones
- Reflexiones

Como sugerencia, algunas ideas:

- Reproducir una escena de la emigración escribiendo una carta que describa la partida de alguien.
- Reproducir una escena de la historia de la ciudad fotografiando unos restos arqueológicos.
- Reproducir una escena personal grabando una entrevista a alguien que vivió algún suceso de relevancia.
- Reproducir la vida social de otra época a través de un collage de fotografías antiguas y fotografías actuales de objetos antiguos.
- Reproducir un hecho histórico por medio de una grabación del sonido actual del lugar donde ocurrió (por ejemplo, un episodio bélico o conmemorativo).
- Reproducir otra época a través de fotografías en blanco y negro de personas y lugares (un barco llegando a puerto, una escena de comercio en un mercado...)
- Reproducir otra época a través de la combinación de imágenes de pinturas históricas y retratos de personajes de relevancia con fotografías de personas y lugares actuales relacionados con ellos.

Dedicaremos una sesión a la presentación de los trabajos individuales, en la que cada uno tendrá oportunidad de explicar su obra y de interpretar y valorar la de sus compañeros.

SUGERENCIAS

Nos gustaría que sintieses este museo como tuyo y poder compartir contigo recursos para contribuir a la mejora de la educación artística. Si tienes alguna idea para desarrollar programas o actividades educativas relacionadas con el arte y la cultura contemporánea y quieres colaborar con el MARCO, ponte en contacto con nosotros.

Agradeceríamos que nos hicieras llegar los resultados de vuestras actividades o proyectos, así como cualquier otra información relacionada con esta experiencia: ¿qué te parece el enfoque de nuestro programa educativo?, ¿cuál es tu opinión profesional?, ¿tienes alguna sugerencia?

Puedes hacernos llegar tus comentarios **personalmente**, por **correo postal**, o a través del **teléfono**, **fax**, o **correo electrónico**, a la atención de:

Marta Viana Tomé
Pilar Souto Soto
MARCO, Museo de Arte Contemporánea de Vigo
Departamento Didáctico
Príncipe 54
36202 Vigo
Tel. +34 986 113900
Fax +34 986 113901
marta.viana@marcovigo.com
pilar.souto@marcovigo.com

Pedro A. Cordón Casais
Asesor y autor del programa educativo