

UN MUSEO, TANTOS MUSEOS

Acciones educativas para inclusión sociocultural en la Pinacoteca del Estado de São Paulo

Milene Chiovatto y Gabriela Aidar

El aprendizaje se da cuando compartimos experiencias y eso solo es posible en un ambiente democrático, donde no haya barreras al intercambio de pensamiento.

John Dewey¹

A lo largo del tiempo, así como los conceptos y funciones de los museos han sido discutidos y redefinidos, también están en constante debate la nomenclatura, el papel y la función de su acción educativa. Desde nuestro punto de vista, la acción educativa en museos, mediante diversas estrategias e instrumentos, tiene que volcarse en **mediar** el encuentro entre el visitante y la institución y sus objetos, explotando sus potenciales educativos.

Ésta acción también presupone que los procesos de construcción del conocimiento ocurran en el contacto directo con las fuentes primarias: los objetos originales preservados por el museo. Sin embargo, el simple encuentro con el objeto no garantiza el desarrollo de un proceso educativo, siendo necesaria una acción educativa que lo potencie.

Idealmente, la acción educativa en museos se debe arrostrar como proyecto, siendo propositiva y construyendo procesos por medio del diálogo con sus diversos pares; debe

---

¹ DEWEY. Apud: CUNHA, 1994, pg. 36.

además responder a la multiplicidad de perfiles y expectativas de los visitantes de museos, diseñando aspectos del saber y del ocio.

La mar de las veces ocurre en una única oportunidad, cuando de la visita del grupo a los espacios expositivos y valiéndose de textos, actividades, visitas, exposiciones etc., debiendo ser capaz de potenciar la construcción de conocimientos del público en su multiplicidad, desarrollando una mirada curiosa e investigadora en el contacto con la institución y los objetos que acoge, al efecto de ampliar su capacidad crítica².

En el caso de la Pinacoteca del Estado de São Paulo, que está ubicada en una zona del casco antiguo de la ciudad de São Paulo, punto que vivió sucesivos momentos de degradación socioeconómica y que en los últimos años pasa por un proceso bastante controvertido de revitalización, el desafío de organizar acciones educativas calificadas es aún más intenso.

Se trata del más antiguo museo de arte del estado de São Paulo, con 105 años y unos fondos compuestos por cerca de 8.000 obras de artistas predominantemente brasileños desde el siglo XVIII hasta los días de hoy. Actualmente se encuentra en proceso de cambio de su exposición de larga duración y a lo largo de los años ha venido desarrollando una intensa programación de exposiciones temporales que por su calidad y variedad generan gran visibilidad a la institución.

Desde 2002 una de las prioridades de la institución pasó a ser la implantación y desarrollo de acciones educativas consistentes y sistemáticas. De este modo, se estructuró el Núcleo de Acción Educativa, que desarrolla programas continuados que se organizan a partir de sus públicos objetivo. Entre sus planteamientos, se destaca el de promover y garantizar la amplia accesibilidad al museo. Sin embargo, en nuestra práctica utilizamos el término **accesibilidad** en una acepción más amplia, envolviendo no solo las cuestiones relacionadas

---

² AIDAR y CHIOVATTO, in: PARK; FERNANDES y CARNICEL (orgs), 2007, pgs. 57 y 58.

con la promoción del acceso físico mediante la garantía de circulación y flujo de público a las instituciones – con la utilización de rampas, ascensores e inclusive con la gratuidad en las entradas – sino, también – y especialmente –, por lo que se refiere a aspectos intangibles del contacto con los museos, como aquellas relacionadas al acceso cognoscitivo, es decir, al desarrollo de la comprensión de los discursos expositivos y a lo que podemos llamar de *acceso actitudinal*, mediante el desarrollo de la identificación con sistemas de producción y fruición y de la confianza y placer por la inserción en el espacio del museo. Con la ampliación de la comprensión y uso del término, los museos pueden desarrollar acciones de accesibilidad que incluyan no solo públicos con discapacidad, sino, también, otros igualmente excluidos de los procesos y sistemas oficiales de cultura³.

Entre sus acciones, están las visitas educativas a la exposición de obras de los fondos o a las muestras temporales, por cierto, la cara más visible de la acción educativa en museos. Están disponibles a grupos organizados de cualquier rango de edad, siempre y cuando se marquen previamente. Realizamos también encuentros de formación para profesores, que tienen por objetivo ofrecer subsidios sobre temas y contenidos relativos a los fondos de la Pinacoteca y de algunas de sus exposiciones temporales.

Otra iniciativa es el *Programa Educativo Públicos Especiales*, que promueve acciones educativas junto a grupos de personas con discapacidad física, intelectual, emocional o sensorial, mediante recursos lúdicos y multisensoriales. También nos alineamos con la formación continuada de empleados del museo, especialmente de servicio al público, mantenimiento y seguridad, en aspectos de educación patrimonial a través del programa *Conciencia Funcional*.

Nuestro trabajo también consiste en planear y crear materiales y recursos mediáticos para subsidiar a profesores y educadores en la utilización de contenidos del arte y del

---

³ CHIOVATTO, AIDAR, SOARES y AMARO, 2010 (em proceso de edición).

patrimonio en su práctica pedagógica fuera del museo, además de materiales educativos desarrollados para el público en general que visita espontáneamente la Pinacoteca.

En el ámbito de este texto trataremos más específicamente de las acciones desarrolladas por el *Programa de Inclusión Sociocultural (PISC)*, implantado desde 2002.

Programa de Inclusión Sociocultural

Este programa tiene por objetivo promover el acceso calificado a los bienes culturales presentes en la Pinacoteca a grupos en situación de vulnerabilidad social⁴, con poco o ningún contacto con instituciones oficiales de cultura, como museos. Con ello, procuramos contribuir para la promoción de impactos positivos en el cotidiano de los grupos participantes, sean en esferas individuales o bien colectivas, además de estimular la apropiación del museo y su uso calificado por parte de esos grupos.

En ese programa en particular, optamos por desarrollar acciones educativas continuadas, pues creemos que la recurrencia a los espacios oficiales de cultura puede, para este perfil de público, posibilitar la apropiación y familiaridad, desarrollando, además de conocimientos, también habilidades de socialización, comunicación, fortalecimiento de identidades, autopercepción y autoafirmación. Es decir, agregando al saber formal del arte, cultura y patrimonio, conocimientos aplicables a las necesidades particulares y colectivas de esos grupos⁵.

---

⁴ A pesar de su adopción por el Gobierno Federal, el término *situación de vulnerabilidad social* no es consensual ni puede ser entendido como sinónimo de falta de renta. Adoptamos en el programa su entendimiento como siendo una *situación de violación de derechos*, según lo establecido por la “Política Nacional de Asistencia Social – versión oficial”, de 2004; y en el artículo de Francisco de Oliveira, “A questão do estado – vulnerabilidade social e carência de direitos”, 1995.

⁵ Idea en consonancia con los conceptos de **utilidad, usabilidad y necesidad** empleados por el educador Alberto Gamoneda, del Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, responsable por el programa **Red de públicos** que actúa junto a grupos en situación de vulnerabilidad social. *Estos conceptos de utilidad, usabilidad y necesidad son una piedra angular de la creación*

La actuación continuada está garantizada mediante colaboraciones con organizaciones sociales públicas o privadas que desarrollan trabajos socioeducativos, lo que nos permite elaborar acciones educativas en respuesta a la especificidad del perfil de cada grupo en busca de las metas comunes de la colaboración, con acompañamiento constante de los resultados.

Este Programa actúa junto a una gran variedad de grupos, como cooperativas y grupos de artesanos, grupos de sin techo, residentes en habitaciones precarias, niños y jóvenes de sectores populares participantes en proyectos socioeducativos, entre otros.

Según encuestas de perfil de público visitante de museos recientes hechas por el *Observatorio de Museos y Centros Culturales*, los visitantes de los museos de los estados de São Paulo y de Río de Janeiro se asemejan en algunos aspectos, como el alto nivel de escolaridad y la renta familiar mensual elevada, es decir, integran colectivos privilegiados de la población⁶. En otras palabras, los frequentadores habituales de los museos no pertenecen a las clases populares o – menos aún – a los grupos socialmente vulnerados.

El programa tuvo inicio en 2002 originándose en una encuesta de perfil de público espontáneo de la Pinacoteca, cuyos resultados señalaron un público visitante que no vive o frecuenta su entorno geográfico, de renta familiar entre mediana y alta y alta escolaridad. Esos datos nos permitieron ver que a pesar de la proximidad física, muchos grupos no utilizaban los equipos culturales de la zona por barreras actitudinales que, creemos, se pueden minimizar a través de diversas acciones propositivas, como las de carácter educativo.

---

de estos programas, y por tanto, de la búsqueda de estrategias compartidas para abordar el museo y su visita. GAMONEDA MARIJUÁN, 2010.

⁶ OBSERVATORIO DE MUSEOS Y CENTROS CULTURALES, 2005, 2006 e 2007. Se pueden bajar los informes en www.fiocruz.br/omcc/

Entre los objetivos generales del programa destacamos la ampliación del repertorio y de la noción de pertenencia cultural de los participantes; el desarrollo de su percepción estética, subsidiando tanto sus creaciones como el fortalecimiento de su capacidad crítica; la creación de oportunidades de diálogo que estimulen la autoconfianza de los participantes; la promoción de experiencias que estimulen la adquisición y manejo de conocimientos y habilidades cognoscitivas, emocionales o vivenciales.

Para ello, es fundamental crear espacios de diálogo y para compartir ideas, experiencias, historia de vidas, memorias y expectativas. Sin embargo, es necesario no solamente dar voz, sino, también, oír, sin preconcepción, sin imposición de cualquier tipo de verdad o valor *a priori*. Eso no significa que cualquier comportamiento, idea o acción sea válida y sí que será considerada y discutida⁷.

Actualmente, el programa desarrolla cuatro frentes de trabajo a partir de las siguientes acciones: visitas educativas a los grupos mediante el establecimiento de colaboraciones con organizaciones que desarrollen proyectos socioeducativos al efecto de realizar visitas continuadas a la Pinacoteca modeladas según demanda y perfil de los grupos, con constante evaluación y acompañamiento de los resultados. Un curso de formación para educadores sociales, que consiste en una formación con el objetivo de ofrecer subsidios para la elaboración, ejecución y evaluación de proyectos educativos volcados en la inclusión sociocultural de los grupos con quienes actúan a partir de las potencialidades educativas de los equipos culturales; el *Arte+* un material impreso para educadores sociales, elaborado para ampliar las acciones iniciadas con el curso, centrado en la educación en arte y en la educación patrimonial, con distribución gratuita entre organizaciones sociales de todo el país. Por fin, realiza una acción educativa extramuros junto a dos grupos de adultos sin techo del

---

⁷ Según Rossi, en su texto *Reflexões sobre a mediação estético-visual: como estimular o encontro com a obra?* Algunos caminos posibles para asumir una actitud educativa más abierta derivan de la construcción de “una atmósfera de apoyo y consideración [...] mostrarse interesado por las ideas del lector [...] las habilidades de oír y de preguntar” y, además, procurar saber cómo piensan los visitantes. ROSSI, 2010.

entorno del museo, estructurada a través de oficinas de artes, con énfasis en el xilgrabado y visitas educativas regulares a la Pinacoteca, contando con una serie de despliegues, como exposiciones educativas y publicaciones de carácter evaluador del proceso. Esta última acción resultó en la muestra *Convivencia*, expuesta en la Pinacoteca en 2009 y en itinerancia por el interior del estado de São Paulo en 2010, dando origen también a la publicación reflexiva *Recorrer y Registrar*, que relata las experiencias educativas desarrolladas en sus dos años de actuación.

El programa comparte las creencias fundamentales del Núcleo de Acción Educativa de la Pinacoteca: la del carácter público del museo que reverbera en su función social y la creencia en el potencial inclusivo del arte y de la cultura.

A pesar de que esfuerzos en este sentido – como los propuestos desde los años 1960 y 70, principalmente en el ámbito de América Latina – aún no se hayan llevado a cabo plenamente, notamos un gran avance por lo que atañe al papel social de los museos, como los que preconizan una alineación de la institución con la realidad de las sociedades a las cuales pertenecen, aunque demasiadamente circunscritos a las iniciativas de las áreas educativas de las instituciones.

Pudimos, a partir de investigaciones académicas, fundamentar conceptualmente el paradigma de la inclusión social aplicada a la práctica de los museos, adaptándolo a nuestras especificidades sociales e institucionales, desarrollando así un programa en constante construcción y reevaluación mediante el diálogo entre teoría y práctica.

En los últimos años el término *exclusión social* ha sido usado recurrentemente con distintos significados y para diversos fines. Al utilizar ese concepto, nos referimos a los procesos por los cuales un individuo o grupo tiene acceso limitado a las acciones, sistemas e instituciones habidas como referenciales y consideradas estándar de la vida social y por ello

esos individuos se encuentran privados de la posibilidad de una participación plena en esa sociedad⁸.

Esos individuos o grupos, cuando se encuentran socialmente vulnerados, pueden enfrentar diversas y simultáneas situaciones de exclusión: la pérdida de **derechos** por la exclusión de sistemas políticos, la pérdida de **recursos** por la exclusión de los mercados de trabajo y el deterioro de las **relaciones personales** por la debilitación de lazos familiares y comunitarios, quedando así sujetos a un contexto de privación múltiple. A esa situación podemos añadir la debilitación de **sentimientos de pertenencia** por la exclusión de los circuitos e instituciones de la cultura oficialmente instituida⁹.

Para combatir ese complejo cuadro de exclusiones es necesaria una actuación en red que entrañe servicios sociales civiles y gubernamentales y medios que posibiliten la participación política, económica y cultural de los grupos en cuestión. Creemos que como parte de esa actuación en red los museos y demás instituciones culturales pueden contribuir para la construcción de una sociedad más igualitaria.

Algunos autores van más allá, como O'Neill, al afirmar que *“las implicaciones para el hecho de que los procesos de inclusión y exclusión son auto reforzados son muy claras: cualquier organización que no esté trabajando para romper las barreras está activamente manteniéndolas. La neutralidad no es posible. Separar los museos de arte del resto de la sociedad no tiene que ver con la preservación de calidades estéticas y sí con evitar trabajar la relación entre valores estéticos y éticos”*.¹⁰

---

⁸ DE HAAN y MAXWELL (eds.) Apud AIDAR, 2002, pg. 54.

⁹ CHIOVATTO y AIDAR, 2009, pg. 3.

¹⁰ O'NEILL, in: SANDELL, 2002, pg. 34.

También consideramos el concepto de equidad, es decir, defendemos la idea de que es necesario crear distintas estrategias para garantizar la igualdad de acceso a los distintos perfiles de público¹¹.

A título de ejemplos de acciones desarrolladas por el Programa de Inclusión Sociocultural, presentaremos las colaboraciones con el Espacio Niño Esperanza, de 2007 a 2009; y con el CAPS AD Penha (Centro de Atención Psicosocial Alcohol y Drogas), en 2009 y 2010.

Acciones y aprendizajes junto al Espacio Niño Esperanza¹²

La colaboración establecida con el Espacio Niño Esperanza tuvo inicio en 2007, cuando, procurados por esa organización, desarrollamos acciones centradas en una mayor autonomía y empoderamiento de los jóvenes participantes del proyecto. El Espacio Niño Esperanza de São Paulo es un centro de atención en tiempo integral que atiende a cerca de 540 niños, adolescentes y jóvenes con actividades complementarias a la escuela, contribuyendo para promover la educación, la cultura, la inclusión y el desarrollo social en Brasil. Creado en 2005, está ubicado en Brasilândia, en la zona noroeste de la ciudad de São Paulo¹³.

---

¹¹ *El principio de la equidad es tratar de manera distinta a quienes no están en condiciones de igualdad, exactamente para que se construyan relaciones justas. En sociedades con largo pasado de esclavitud como la brasileña, la sociedad asume un papel decisivo en la promoción de la equidad y reducción de las desigualdades. Personas en desventaja económica necesitan de más recursos públicos que las económicamente favorecidas para tener garantizados los mismos derechos, ya que fueron alejadas del acceso a bienes y servicios públicos. Así como ni toda igualdad es justa cuando no considera las diferencias, ni toda desigualdad es injusta cuando tiene por objetivo reducir la iniquidad. Un tratamiento desigual es justo cuando beneficia a los más vulnerables.* CENPEC/EQUIPO EDUCACIÓN Y COMUNIDAD, in: CARVALHO, 2005, pg. 21.

¹² La presentación de las colaboraciones contó con la ayuda de Luis Roberto Soares dos Santos.

¹³ <http://projetos.criancaesperanca.globo.com/ecesp/quem-somos/>. Creados a partir de un modelo de colaboración que reúne a una ONG gestora, empresa privada, el poder público y una institución de referencia internacional, los Espacios Niño Esperanza [*Espaços Criança Esperança*, en portugués] ofrecen actividades deportivas, educativas y culturales y tienen a su

Teniendo eso en mente, la colaboración partió de la propuesta de promover la formación básica de grupos de cerca 10 jóvenes por semestre para su mediación cultural en la Pinacoteca junto a sus pares y familiares¹⁴. Esta propuesta fue adaptada a partir de un proyecto educativo elaborado por una educadora social en el ámbito de nuestro curso de formación, en su versión de 2005. A partir de ahí, en 2007 y 2008 se promovió una serie de encuentros de formación entre los grupos del Espaço Niño Esperanza y los educadores del PISC en el museo (fueron 5 encuentros en 2007, 11 encuentros con 2 grupos distintos en 2008 y 8 encuentros en 2009). Estos encuentros desarrollaban actividades de visitas educativas dirigidas a la formulación futura de recorridos de visita. Se visitaban algunas salas de la exposición de larga duración de los fondos y de exposiciones temporales, en las cuales se realizaban lecturas de imágenes y actividades de propuestas poéticas, es decir, actividades lúdico educativas para concretar los conocimientos tratados a nivel perceptivo y cognoscitivo durante las visitas. Tras eso, divididos por parejas en grupos de tres, se les invitaba a los jóvenes a construir sus propios recorridos a partir tanto de las vivencias consideradas más positivas como de los temas de mayor interés para el grupo. Subsidiando esa elección, los educadores del museo les ofrecían recursos educativos como textos, objetos, imágenes etc., de acuerdo con las opciones elegidas por los jóvenes, al efecto de dinamizar las visitas. Este proceso les dio la oportunidad a esos jóvenes de presentar a sus pares su versión de la Pinacoteca, es decir, aquello que para ellos era más importante en la institución (en 2007 los jóvenes realizaron visitas a sus colegas de la ONG y a sus familiares en 3 horas, en 2008 fueron realizadas visitas a sus colegas de la ONG y a sus familiares en 6

---

disposición teatros, centros multimedia, bibliotecas, piscinas y canchas polideportivas. En el caso del Espaço Niño Esperanza São Paulo, los colaboradores son el Ayuntamiento de São Paulo, el Instituto Soy de Paz, Rede Globo y Unesco. El Proyecto actúa en tres áreas: área educativa, con actividades diarias de atención directa de aproximadamente 500 niños, adolescentes y jóvenes de una zona de gran vulnerabilidad social; área social, que apoya la atención a las familias de los educandos; y el área de comunicación, que promueve eventos abiertos favoreciendo un espacio de ocio seguro para la comunidad. <http://criancaesperanca.globo.com/CriancaEsperanca/0,,MUL0-17258-4733015,00.html>
Acceso del 13.12.2010.

¹⁴ Los educadores del PISC que mediaron las visitas fueron Paula von Atzingen Tavares (2007), Daniele Canaes de Carvalho (2008 y 2009) y Luis Roberto Soares (2007, 2008 y 2009).

distintas oportunidades, y en 2009 las visitas fueron realizadas en 3 horas, esta vez a sus colegas y a grupos de niños de una escuela vecina a la ONG, sin contabilizar las posibilidades de que las visitas pudiesen realizarse para distintos grupos al mismo tiempo).

Un reto que hubo que zanjar fue el de estimular en los jóvenes participantes la confianza y auto percepción positivas todo lo suficiente como para tomar la delantera en el proceso de mediación frente a la cultura oficial presente en el museo. Los recorridos elaborados por los jóvenes se presentaban antes a los educadores del museo para que los probaran; incluyendo las dinámicas de flujo y desplazamiento de los grupos, tales como ir al servicio, a beber agua y simultaneidad de grupos en los espacios expositivos. Las visitas a sus pares sucedían siempre acompañadas por los educadores del museo, que en esta ocasión asumían tan solo el papel de apoyo, no interfiriendo en los discursos o en la conducción del grupo.

Es necesario dejar constancia de que jamás fue intención de la colaboración – y de hecho no ocurrió – que las mediaciones hechas por los jóvenes fuesen una simple copia de nuestras actuaciones educativas. A nuestro juicio, más que privilegiar posturas pedagógicas o contenidos históricos y artísticos necesarios, lo que se privilegió fue la posibilidad de evidenciar un punto de vista particular y valorarlo junto a sus iguales.

En 2009, tras la formación y proceso de mediación por los participantes del grupo, la colaboración se amplió a partir de una demanda del propio grupo – en este caso, articulado a raíz de la participación en un taller de graffiti –, que nos pidió una acción de carácter formativo más técnico. A finales de año este grupo realiza una exposición de sus trabajos en pintadas en el espacio de la ONG y así perciben, en la convivencia con el museo, la oportunidad de calificar esa práctica.

Así pues, se llevaron a cabo encuentros de formación que presentaron aspectos de distintos sectores técnicos del museo relacionados con la producción de exposiciones. Los

cuatro encuentros resultantes de este interés abarcaron charlas y vivencias con profesionales de las áreas de acción educativa; curaduría; expografía y montaje de exposiciones y conservación y restauración de las obras. Las actividades se desarrollaron muchas veces en los mismos espacios expositivos del museo, como por ejemplo, la charla con la curadora que acaeció en la exposición temporal dedicada al artista francés Henri Matisse, en la cual actuó como curadora adjunta y se centró en la presentación de las etapas que envuelven la construcción de la exposición, así como cuestiones expográficas, como el color de las paredes, tamaños de los textos y etiquetas, etc. A cada encuentro se creaba una demanda para que los participantes relacionasen los conocimientos discutidos con sus prácticas en la elaboración de su muestra.

Como resultados palpables de esta serie de encuentros, el grupo propuso la adecuación del espacio expositivo en la ONG, escribieron textos de pared, se preocuparon con la iluminación de los trabajos y con la construcción de una línea de articulación entre los trabajos y el concepto de la muestra, intitulada *Desviolencia*. Decidieron también invitar a artistas del barrio a que participasen en la exposición.

Además, desarrollaron una invitación impresa que presentaba la Pinacoteca del Estado de São Paulo como uno de los que apoyaban la muestra. El día de la apertura, fueron invitados y comparecieron una educadora del museo – que mantuvo un contacto continuado con el grupo – y el coordinador de montaje de exposiciones de la Pinacoteca.

De este proceso, lo que nos parece fundamental como experiencia educativa es percibir la posibilidad de presentar el museo “por dentro y por fuera”, es decir, no solo las exposiciones, sino, también, las actividades de trastienda que permiten que las primeras acontezcan.

En los ejercicios de mediación notamos la apropiación del museo por los participantes del grupo, posibilitando así que el museo esté abierto a distintos discursos y no solo a aquellos consagrados.

También es notable la cercanía que se conquista con estos grupos respecto al museo, dando condiciones para que puedan elaborar demandas concretas que puedan ser respondidas por la institución. Por fin, una ganancia inesperada fue poder involucrar y percibir la alineación de otras áreas y profesionales de la Pinacoteca en una acción educativa volcada sobre un público en situación de vulnerabilidad social. Desde nuestro punto de vista, esta alineación vino de la experiencia en percibir su función de una nueva manera y dialogar con públicos con los cuales estos profesionales normalmente no tienen contacto.

Acciones y aprendizajes junto al Centro de Atención Psicosocial en Alcohol y Drogas – Penha (CAPS AD Penha)

Esta colaboración se originó de la participación de la pedagoga del CAPS AD Penha¹⁵ en el curso de formación para educadores sociales promovido por el PISC, en su edición de 2009. El curso *Acciones multiplicadoras: el museo y la inclusión sociocultural*, tiene entre sus objetivos la elaboración y aplicación de proyectos educativos que articulen las prácticas de los educadores sociales con las potencialidades educativas de la Pinacoteca y otros equipamientos culturales. Mediante un abordaje teórico-práctico, el curso presenta contenidos tales como qué es el museo y cuál es su función social, diferentes conceptos de arte, aspectos de la acción educativa en museos y metodologías contemporáneas de enseñanza del arte, conceptos de exclusión e inclusión social y su aplicabilidad a los museos, visitas a los

---

¹⁵ El CAPS AD Penha se creó de acuerdo con la ordenanza ministerial n° 336, del 19.02.2002, como un servicio de salud abierto y comunitario que ofrece atención diaria a adultos y adolescentes que hacen uso abusivo y/o dependencia de alcohol, tabaco y otras drogas, por busca espontánea o encaminados por la red de atención. VISCOME, 2009.

fondos de la Pinacoteca para reflexión sobre sus potenciales educativos, aspectos de la lectura de imágenes, desarrollo de recursos educativos en arte y sistemas de evaluación para acciones socioeducativas y construcción de proyectos educativos. Los encuentros contemplan también la presentación de los proyectos desarrollados por los participantes. Un diferencial de esa propuesta respecto a otras formaciones con objetivos análogos es su perspectiva de aplicabilidad, ya que contempla la aplicación y acompañamiento de los proyectos desarrollados a partir del curso.

El proyecto desarrollado en ese contexto para el CAPS AD Penha tuvo como objetivos específicos promover la atención fuera del eje salud-enfermedad, construir una mirada crítica y de espacios para reflexiones, estimular la construcción de nuevos proyectos de vida y ampliar y rescatar el repertorio de actividades de sus participantes. Estos objetivos se trabajaron a partir del contacto calificado del grupo con el museo, en visitas educativas. El proyecto se intituló *Cultura & Arte: ¡Haciendo Parte!* y comenzó en julio de 2009, estando aún en marcha. Se realizaron hasta el momento 11 visitas educativas con el grupo, con una periodicidad media mensual y con temas articulados a partir de obras o conjuntos de obras de exposiciones de la colección del museo o temporales¹⁶. Las visitas siempre ocurrieron para dar voz a los participantes a partir de sus referencias personales, fomentando un espacio para compartir ideas que refuerzan un sentido de autopercepción.

El proyecto contó además con la participación de distintos profesionales del CAPS AD Penha, que se turnaron en el acompañamiento de las visitas, concretando nuestra propuesta de establecer colaboraciones al efecto de sumar esfuerzos de distintas especialidades, agregando, a los conocimientos específicos sobre patrimonio, historia, arte y educación, aquellos volcados al ámbito de la salud, por ejemplo. Además, la pedagoga entendía que así el proyecto crearía bases dentro de la institución no centradas tan solo en sus esfuerzos, multiplicando también los objetivos y contenidos del curso a sus colegas.

---

¹⁶ Los educadores del PISC que mediaron las visitas fueron Daniele Canaes de Carvalho (2009), Luis Roberto Soares (2009 y 2010) y Danielle Amaro (2010).

En el transcurso de ese año y medio de visitas, además de los objetivos específicos del proyecto, notamos algunos resultados importantes e inesperados: que el grupo poseía relaciones sociales y – principalmente – familiares destruidas, habiendo recibido con satisfacción la inserción de familiares de los participantes del grupo en las visitas al museo. Como por ejemplo, la presencia de la madre de uno de los participantes en la visita, con quien tenía una relación conturbada, y la manifestación de esta última en querer regresar para aprovechar el espacio de convivencia con el hijo; o el rescate de lazo familiar entre abuelo y nieto, con reconocimiento del valor de ambos, ya que el abuelo presentó el museo al nieto y éste hizo un dibujo tras la visita, fotografiado por su abuelo y presentado al grupo en la visita siguiente. Estas oportunidades potenciaron nuevas situaciones de convivencia y diálogo, más allá de los aspectos relacionados con la dependencia química.

Otro aspecto relevante fue la propuesta de la pedagoga en sistematizar un instrumento de registro de las visitas del grupo, de manera que a cada nuevo encuentro uno de los participantes de la visita – incluyendo los usuarios del grupo, los profesionales del CAPS o de la Pinacoteca – quedaba responsable por elaborar un relato poético sobre la última visita. Eso incluía desde relatos escritos hasta la inserción de imágenes en dibujo, fotografía, o inclusive la elaboración de poemas. Esta cuestión se presenta como positiva a los participantes del grupo en virtud de la situación clínica de ralentización de la memoria a consecuencia de la dependencia química, pero principalmente como estímulo a la creación, es decir, a la oportunidad de reelaborar sus experiencias de manera interpretativa, así como el compartir registros de la subjetividad en un espacio acogedor¹⁷.

Sin embargo, es necesario pensar en los desafíos que este método de trabajo – respetando las demandas e intereses del grupo – a veces nos presenta. Una de las visitas de

---

¹⁷ El primer registro de este instrumento fue un poema hecho por uno de los participantes inspirado en las rimas de cordel, cuyas primeras estrofas afirman: *Deseo que el amigo / comprenda mi parecer / que en forma de cordel / escribí en este papel / con motivo de revivir. El día en que todos en CAPS / vayamos juntos visitar / la Pinacoteca del Estado / por ende deslumbrado / el espacio para explorar. Las obras que fascinan la gente / las historias del pasado / de casi todo tiene un "poquiño" / y es cuidado con cariño / para de la memoria no se apagar.*

este grupo sucedió en la exposición temporal *Oros de Eldorado – Arte prehispánico de Colombia*, que traía obras precolombinas procedentes del Museo del Oro de Colombia. Entre los objetos de ritual presentes en la muestra se encontraban palillos y recipientes hechos en oro que fueron utilizados por aquellas sociedades para el almacenamiento y consumo de cal, elemento participante en el proceso de transformación de las hojas de coca en sustancias rituales. Este tema no había sido elegido adrede por nosotros. Sin embargo, como parte de la exposición, suscitó la curiosidad de los participantes y nos proporcionó una oportunidad de discutir, de manera madura, el uso ritual y medicinal de sustancias potencialmente psicoactivas.

Acciones educativas en el museo: entre la innovación y el compromiso con la inclusión

El crear espacios interpretativos, responder a demandas de públicos diversificados, no actuar de manera rígida, respetar la conducción orgánica de los procesos educativos y también puntos de vista diferentes de los nuestros, aunque constituya un proceso rico, conlleva constantes desafíos. Entre los cuales, podemos mencionar el desarrollo de acciones de evaluación para esas iniciativas, ya que estamos manejando experiencias que sobrepasan el aprendizaje de contenidos objetivos, manejando aspectos muy subjetivos.

En nuestra práctica la realización de evaluaciones sistemáticas y de procesos ofrece directivas palpables para la planificación de las acciones, ofreciendo la posibilidad de responder a las demandas de los participantes, al mismo tiempo en que acompañamos el encaminamiento de los objetivos inicialmente propuestos y comprobamos resultados que van más allá de los mismos.

En busca de indicadores compatibles con estas necesidades, adaptamos a nuestra realidad las directivas propuestas por los *Generic Learning Outcomes* (Resultados Genéricos de Aprendizaje), sistema de evaluación desarrollado en el Reino Unido que establece cinco

categorías de aprendizaje en museos, archivos y bibliotecas, pasibles de evaluación: conocimiento y comprensión; habilidades; valores, actitudes y sentimientos; creatividad, inspiración y placer; comportamiento¹⁸.

Otra cuestión que merece destacar es el hecho de que normalmente los procesos educativos realizados en museos ocurren de modo puntual y no necesariamente continuado. Sin embargo, para este perfil de público y de acuerdo con los supuestos pedagógicos que adoptamos, creemos que acciones educativas continuadas tienen el potencial de desarrollar habilidades y conocimientos cognoscitivos, de vivencias y de relaciones, que son los objetivos mayores del Programa.

A partir de nuestra experiencia, creemos además que acciones inclusivas que pretendan profundizar la función social y garantizar la amplia accesibilidad al museo deben ser de responsabilidad de todos en la institución, no siendo limitadas tan solo a los núcleos o sectores educativos.

Nuestro trabajo cotidiano con grupos en situación de vulnerabilidad social en procesos educativos en la Pinacoteca ha supuesto un aprendizaje constante. La perspectiva de descubrir un nuevo museo a cada nuevo grupo con el cual establecemos colaboración amplía nuestra percepción del arte como potente recurso de educación inclusiva. De este modo, solemos pensar las acciones del Programa de Inclusión Sociocultural como un verdadero laboratorio de experiencias educativas, pues cada acción – modelada desde el perfil de los

---

¹⁸ Los *Generic Learning Outcomes* son propuestos por el Consejo de Museos, Archivos y Bibliotecas del Reino Unido a través del *Learning Impact Research Project* – Proyecto de investigación de impactos del aprendizaje, que tiene por objeto desarrollar una comprensión del aprendizaje y de sus resultados, establecer un modelo de investigación y ofrecer pruebas de ese aprendizaje en museos, archivos y bibliotecas. **Resultados Genéricos de Aprendizaje: conocimiento y comprensión:** ampliación de los conocimientos formales (reconocibles en las áreas del conocimiento); **Habilidades:** ampliación de las habilidades (sociales, museísticas prácticas e intelectuales); **Valores, actitudes, sentimientos:** transformación de valores y actitudes individuales y de relaciones; Promoción de **placer, inspiración y creatividad;** **Comportamiento:** progreso de la actividad comportamental. www.inspiringlearningforall.gov.uk

diferentes públicos y de sus necesidades – nos fuerza a percibir el museo de modos múltiples y complementarios.

Como no existen objetivos iguales para todos los grupos, los resultados también son variables y dependen de diversos factores. Los dos ejemplos citados demuestran cómo el museo puede y debe tener distintas finalidades, así como las propias acciones educativas que medían la relación entre público e institución, sacando a luz la percepción de incontables potenciales de trabajo e interpretación, tantos museos...

Bibliografía

AIDAR, Gabriela y CHIOVATTO, Milene, “Ação educativa em museus”, in: PARK, Margareth; FERNANDES, Renata Sieiro y CARNICEL, Amarildo (orgs.), **Palavras-chave em educação não-formal**. Holambra/Campinas: Ed. Setembro/Unicamp-CMU, 2007.

CENPEC/EQUIPE EDUCAÇÃO E COMUNIDADE, “A infância e adolescência no Brasil: a diversidade como meio de promover a equidade”, in: CARVALHO, Maria do Carmo Brandt de (coord.) **Avaliação: construindo parâmetros das ações socioeducativas**. São Paulo: CENPEC, 2005.

CHIOVATTO, Milene y AIDAR, Gabriela. **Arte+**. São Paulo: Pinacoteca del Estado, 2009.

CHIOVATTO, Milene; AIDAR, Gabriela; SOARES, Luis Roberto y AMARO, Danielle, “Repensando a acessibilidade em museus: a experiência do Núcleo de Ação Educativa da Pinacoteca do Estado de São Paulo”, **Diálogos entre Arte e Público - Acessibilidade Cultural: o que é acessível e para quem?** Recife: Fundação de Cultura Ciudad de Recife, 2010 (en proceso de edición).

DE HAAN, Arjan y MAXWELL, Simon (eds.), “Poverty and social exclusion in North and South”. **International Development Studies Bulletin**, v. 29, n.1, 1998, p. 3. Apud AIDAR, Gabriela, “Museus e inclusão social”, in:

Patrimônio e Educação, Ciências & Letras - Revista da Faculdade Porto-Alegrense de Educação, Ciências e Letras, n. 31, Porto Alegre, ene/jun 2002.

DEWEY, John. **Democracia e Educação**. Apud : CUNHA, Marcos, Vinicius da. **John Dewey: uma filosofia para educadores em sala de aula**. 1ª. Ed. Petrópolis: Vozes, 1994.

GAMONEDA MARIJUÁN, Alberto. “El museo como recurso para los profesionales socio sanitarios; arte, educación social y sistemas de rehabilitación comunitaria”. In: <http://www.facebook.com/pages/Red-de-publicos-EducaThyssen/180119862059?ref=ts> Acceso del 23/11/2010.

“Política Nacional de Assistência Social – versão oficial”, **Revista Serviço Social & Sociedade**, n. 80, encarte, nov. 2004.

OBSERVATÓRIO DE MUSEUS E CENTROS CULTURAIS - I **Boletim – Ano 01 - Ago/2006. Pesquisa Piloto Perfil Opinião 2005 - Onze Museus e seus visitantes Rio de Janeiro e Niterói. Pesquisa Perfil-Opinião 2006-2007. Museus e visitantes de São Paulo**. DEMU/lphan/Fiocruz/MAST.

OLIVEIRA, Francisco de, “A questão do estado – vulnerabilidade social e carência de direitos”, **Cadernos Abong – As ONGs e a realidade brasileira** – 1, jun. 1995.

O’NEILL, Mark, “The good enough visitor”, in: SANDELL, Richard (ed.) **Museums, society, inequality**. Londres y Nueva York: Routledge, 2002.

ROSSI, Maria Helena Wagner, “Reflexões sobre a mediação estético-visual: como estimular o encontro com a obra?” **Anais do Encontro Internacional Diálogos em Educação, Museu e Arte**. Porto Alegre, São Paulo y Recife, 22 a 30 oct., 2010. Santander Cultural y Pinacoteca del Estado de São Paulo; CHIOVATTO, Mila Milene (coord.). São Paulo: Pinacoteca del Estado, 2010. 1 CD-ROM.

VISCOME, Cristina Maria. **Cultura & Arte: Fazendo Parte!** Proyecto educativo escrito en el ámbito del curso *Acciones multiplicadoras: el museo y la inclusión sociocultural - 2009*, promovido por la Pinacoteca del Estado de São Paulo con el apoyo del IMPAES – Instituto Minidi Pedroso de Arte y Educación Social. São Paulo, 2009, texto no publicado.