



Núcleo de Ação Educativa de la Pinacoteca del Estado de São Paulo: educación e identidad

Mila Milene Chiovatto

Coordinadora del Núcleo de Acción Educativa

Pinacoteca del Estado de São Paulo

Una de las prioridades de la Pinacoteca del Estado de São Paulo desde 2002 es la implantación y consolidación de un Núcleo de Acciones Educativas capaz de atender tanto a la multiplicidad y riqueza de las obras de los fondos de la Pinacoteca como de la variedad de su público.

Este reto se arrojó a partir de las propuestas de la Nueva Museología y de la percepción del museo como espacio que puede contribuir no solo para una vida cultural activa, sino, también, favorecer una participación decisiva de la sociedad.

Las acciones educativas realizadas en la Pinacoteca, acompañando el despliegue de su historia, pasaron por momentos de más o menos énfasis, también como consecuencia del ímpetu y visión de los profesionales responsables.

Entre los muchos competentes profesionales que realizaron acciones educativas en el museo¹ quizá el momento más conocido, sea por la cantidad de documentos dejados o bien por la presencia en la memoria de la población, haya sido el período de las décadas de 1980 y 90. En ese productivo período ya se desarrollaban los potenciales educativos de la colección y de la institución.

Actualmente nuestras concepciones y acciones se basan en referencias teóricas y prácticas pedagógicas consolidadas, tanto de la educación formal como de la no formal y

¹ Entre otros profesionales, se registra documentalmente el paso por el museo de Paulo Portella Filho, Denise Grinspum, Sonia Guarita do Amaral y Victoria Daniela Bousso, profesionales de innegable importancia actualmente en el escenario artístico e intelectual.



de la educación en artes. Abarcan también referencias del campo de la museología, Nueva Museología y subsidios sobre la función social del museo.

Entre los autores y obras que utilizamos como referenciales destacamos nombres como Paulo Freire, John Dewey y Jorge Larrosa, además de los Parámetros Curriculares Nacionales y las Guías Prácticas de museología.

También integran nuestro referencial teóricos autores como Denise Grinspum, Lisa C. Roberts, Ana Mae Barbosa, Maria Helena Waner Rossi, Magaly Cabral, Waldisa Russio Camargo Guarnieri, Hugues de Varine-Bohan, Eilean Hooper-Greenhill, Richard Sandell, Maria Cristina Oliveira Bruno, Maria Célia Moura Santos y Olga Rodrigues de Moraes Von Simson, entre otros.

También acompañamos el pensamiento de Anísio Teixeira, que comenta:

“Educar es crecer, no ya en el sentido puramente fisiológico y sí en el sentido espiritual, en el sentido humano, en el sentido de una vida cada vez más larga, más rica, más bella, en un mundo cada vez más adaptado, más propicio, más amigo del hombre.”²

Estamos interesados en el aprendizaje global del individuo, que se constituye en productor de sentidos autónomos y colectivos, con miras en la participación social efectiva en el desempeño de una ciudadanía crítica.

Nuestros objetivos generales son desarrollar acciones educativas a partir de las obras de los fondos y las presentadas en exposiciones temporales, promover la calidad de la experiencia del público en contacto con las obras, garantizar una amplia accesibilidad al

² -DEWEY, John. *Vida e Educação*. São Paulo: Melhoramentos, 1978. Traducción y estudio preliminar de Anísio S. Teixeira.



museo³, incluyendo y transformando en frecuentes aquellos públicos que habitualmente no lo son.

Entre otros objetivos específicos, destacamos nuestra intención de capacitar a los profesionales de enseñanza formal y no formal para la comprensión de los potenciales educativos del museo; potenciar los procesos de encuentro con la institución cultural y sus fondos, como procesos de experiencias educativas; auxiliar en la comprensión profundizada del papel del Arte y de la Cultura como recursos educativos; ampliar la percepción de los educadores en las asociaciones entre educación formal y no formal; diseminar por los visitantes y educadores el placer de la visita y frecuencia a instituciones culturales; difundir el placer del encuentro con el Arte a visitantes y educadores en general.

También actuamos para contribuir para el buen desempeño de las funciones laborales de los trabajadores del museo; ampliar el conocimiento sobre las especificidades de la institución en la que actúan y sobre los conceptos de patrimonio, museo, arte y cultura; discutir y profundizar el conocimiento sobre los distintos públicos frequentadores y variedad de acciones desarrolladas en el museo; promover oportunidades de intercambio de experiencias y discusiones sobre aspectos específicos de las acciones funcionales; incentivar las interrelaciones con miras en una interacción más productiva y dinámica con el trabajo.

Procuramos diversificar el perfil de visitantes de la Pinacoteca; contribuir para la percepción de la Pinacoteca como espacio público y abierto a todos indistintamente; propiciar el acceso cualificado a los bienes culturales presentes en el museo a públicos con necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad social; promover acciones que puedan actuar como catalizadores de transformaciones sociales en la esfera individual o colectiva; ampliar el repertorio y la noción de pertenencia cultural de los grupos con

³ Utilizamos el término accesibilidad en una acepción más amplia, envolviendo no solo las cuestiones relacionadas con la promoción del *acceso físico* mediante la garantía de circulación y flujo de público a las instituciones, sino, también – y especialmente –, por lo que se refiere a aspectos más intangibles del contacto con los museos, como aquellos relacionados con el *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.



necesidades especiales y en situación de vulnerabilidad social; desarrollar la percepción estética, subsidio para creaciones poéticas y plásticas y para el fortalecimiento de la capacidad crítica; promover oportunidades de diálogo que estimulen la autoconfianza de los visitantes y participantes en los programas y promover experiencias que estimulen la adquisición y manejo de conocimientos y habilidades cognitivas, emocionales o vivenciales.

El NAE está organizado a través de programas o acciones sistemáticas que actúan con distintos públicos objetivo regentados bajo directivas pedagógicas comunes. Además de las **visitas educativas**, disponibles a cualquier grupo organizado que las programe previamente, se ofrecen también como diferencial actividades lúdico educativas denominadas **propuestas poéticas**, que tienen por objetivo crear situaciones de aprendizaje en un ámbito más concreto y vivencial, complementando las **lecturas de imágenes** realizadas en las visitas a la exposición de larga duración.

También se llevan a cabo **encuentros preparatorios** para profesores, que tienen por objetivo ofrecer subsidios pedagógicos sobre los conceptos de patrimonio y arte mediante el análisis y estudio de las obras de los fondos de la Pinacoteca y de algunas de sus exposiciones temporales.

Estas propuestas procuran desarrollar junto a los profesores la autonomía de creación de su propio proyecto pedagógico, incentivando el gusto por la frecuencia cultural, revelando la importancia del patrimonio y del arte como recursos potentes para generar procesos educativos en el ámbito de la cultura.

Para ello, también utilizamos recursos de las TIC, como la implantación del **Espacio Virtual Pedagógico**, que tiene por objetivo subsidiar la construcción y desarrollo de proyectos en educación formal, teniendo el arte, la cultura y el patrimonio como núcleos de articulación interdisciplinaria. Para ello, está estructurado en tres grandes bloques con banco de textos y enlaces para referencia de investigaciones de profesores; material de apoyo pedagógico producido por la Pinacoteca del Estado disponible para bajarlo y el mantenimiento de un foro para discusión y orientación de proyectos pedagógicos. Con esta



acción creamos una interactividad constante con los profesores, promoviendo oportunidades de reflexión y desarrollo de proyectos calificados que futuramente formarán un banco de proyectos considerados de excelencia, asociando la práctica educativa formal a los contenidos tratados por el museo⁴.

El NAE desarrolla desde 2003 el **Programa Educativo Públicos Especiales (PEPE)**, que actúa junto a grupos de **personas con discapacidad sensorial, física, intelectual y con disturbo emocional** mediante una serie de planteamientos y **recursos multisensoriales**. El PEPE realiza **visitas educativas** ofreciendo un derrotero con obras seleccionadas de los fondos de museo y accesibles mediante materiales sensoriales como maquetas, reproducciones en relieve de obras bi y tridimensionales, juegos y sonorización de obras de los fondos. Ofrece también visitas educativas en LIBRAS⁵ (realizado por una **educadora sorda**); realiza **cursos de formación** para profesionales interesados en utilizar el arte y el patrimonio como recursos inclusivos; desarrolla **publicaciones para sordos y para ciegos en tinta y Braille**; ofrece **transporte gratuito y adaptado** para personas con discapacidad e implantó la **Galería Táctil de Esculturas** originales de los fondos, complementada por un **audioguía** especialmente elaborados para ese fin.

Desde su implantación el NAE desarrolla el **Programa de Inclusión Sociocultural (PISC)** que tiene por objetivo promover el acceso cualificado a los bienes culturales presentes en el museo a **grupos en situación de vulnerabilidad social**, con poco o ningún contacto con las instituciones oficiales de cultura, procurando contribuir para la promoción de cambios cualitativos en el cotidiano de esos grupos y para la formación de nuevos públicos de museos.

Con estos objetivos, el programa desarrolla colaboraciones con instituciones socioeducativas y realiza **visitas continuadas, orientadas por demanda y perfil** de grupo, en consonancia con los procesos educativos desarrollados en las instituciones de origen; realiza **curso de formación para educadores sociales**, para que califiquen sus prácticas socioinclusivas a partir de los conceptos de patrimonio, arte y cultura. Editó una

⁴ Para más detalles acceder a la Web www.pinacoteca.org.br en el espacio Museo para Todos.

⁵ LIBRAS – Lengua Brasileña de Señales.



publicación volcada para en los educadores sociales y distribuida gratuitamente a dos mil instituciones sociales en Brasil y ofrece **transporte gratuito** para personas en situación de vulnerabilidad social, posibilitando su acceso al museo. Actualmente también realiza **actividades extramuros**, en el sentido de acercar el museo a grupos de adultos sin techo a través de talleres de xilgrabado y creación de textos y visitas sistemáticas al museo. Esta acción resultó en **exposiciones en el museo, en otras instituciones culturales y museales**, además de la **producción de un catálogo y una publicación de textos reflexivos** sobre procesos inclusivos en museos.

Para garantizar la plena utilización del museo como espacio para todos, también desarrollamos el **Programa Conciencia Funcional**, que promueve la formación continuada de empleados del museo, especialmente de recepción, mantenimiento y seguridad, en aspectos de la **educación patrimonial** y en las **especificidades de las instituciones museológicas**. Compuesto por 6 módulos de formación, el Programa comienza presentando las especificidades de las **actividades técnicas** del museo y avanza para discutir cuestiones relacionadas con la **recepción de público, la significación colectiva del patrimonio** guardado por el museo y sus **funciones sociales**.

Además, desarrolla una serie de **publicaciones y recursos mediáticos** para que **educadores y profesores** la utilicen en su práctica pedagógica fuera del museo, presentando cuestiones patrimoniales y de análisis, percepción e interpretación de imágenes y obras de arte. Los materiales de apoyo a la práctica pedagógica desarrollados por el NAE sobre obras de nuestros fondos se distribuyeron **gratuitamente a las 6.000 escuelas** estatales de la red pública de enseñanza en todo el estado de São Paulo y a todos los profesores interesados en todo Brasil. También se desarrolló un **material de exploración para los alumnos visitantes**. En formato de **tarjetas postales** dobles para estudiantes de la enseñanza media, con cuestiones interpretativas al dorso; y para alumnos de la enseñanza fundamental un **“manual de curiosos”**, para incentiva el acto de descubrir las posibilidades de percepción, análisis e interpretación del patrimonio y del arte.



Para el **público espontáneo** en visita se desarrollaron varios recursos para garantizar la autonomía de la visita tales como **juegos para visitas familiares**, organizados en la “**Caja de Educamentos**”, **guías de autovisita** llamados **Para Saber Más** y **etiquetas comentadas**.

A finales de 2009 realizamos un curso denominado **Conexiones**, que trató de garantizar la formación de interlocutores de otros museos brasileños para la percepción de las instituciones museales como espacios de convivencia social más amplia, recibiendo durante una semana a profesionales de los sectores de educación de museos del norte al sur del país. El objetivo de ese encuentro fue el de estimular la construcción de programas educativos volcados en la inclusión de públicos discapacitados, en situación de vulnerabilidad social y trabajadores de museos, lo que supone una ampliación importante de la acción social de los museos junto a sus comunidades.

Nuestras acciones educativas, aunque formuladas como programas autónomos volcados en distintos perfiles de público, actúan en sinergia intercambiando constantemente experiencias bajo directivas pedagógicas comunes.

Todas las acciones se **evalúan mediante instrumentos propios** y – a título de ejemplo – podemos citar que las visitas educativas se evalúan por muestreo en una **evaluación tripartita** rellena por el educador del museo, el educador del grupo visitante y un visitante del grupo; siendo analizadas en conjunto. También se desarrollan, para las acciones formativas de educadores, unas evaluaciones de impacto al efecto de notar las transformaciones en la práctica pedagógica, principalmente en el sentido de profundizar los modos de notar y difundir las cuestiones relacionadas con el patrimonio, el arte y la cultura.

Los educadores de procesos inclusivos también elaboran **informes sistemáticos** al efecto de notar a lo largo del tiempo las acciones desarrolladas y sus impactos en los grupos e individuos participantes. También realizamos eventualmente evaluaciones por **observación externa**, que complementa las percepciones de los participantes en los procesos educativos desarrollados.



Procuramos constantemente generar instrumentos y métodos evaluativos capaces de abarcar la variedad de experiencias y conocimientos involucrados en el proceso educativo en museos. De este modo, una de nuestras referencias para algunos procesos evaluativos son los **Generic Learning Outcomes** (GLOs), un sistema desarrollado en el Reino Unido que propone indicadores evaluativos de aprendizaje ampliado, incluyendo aspectos más subjetivos tales como desarrollo de habilidades sociales y actitudinales, promoción de la creatividad y transformación de comportamiento, entre otros.

Además de la encuesta preliminar de perfil de público realizada en 2002, también desarrollamos una encuesta de no-público, realizada en 2007/8 junto a los frequentadores del entorno del museo, procurando su percepción y expectativas sobre la institución. Los resultados de esa encuesta subsidiaron transformaciones en el museo, en los sectores de comunicación y relaciones, ampliando su penetración social.

Cada programa elabora en el año anterior un cronograma de las actividades propuestas para el próximo año. Así, tenemos metas y acciones específicas para cada año, además de garantizar la continuidad de las acciones que caracterizan cada programa, asegurando la permanencia de las acciones ya desarrolladas. Para 2010 están en fase de desarrollo las siguientes, entre otras:

PROGRAMA EDUCATIVO PARA PÚBLICOS ESPECIALES. A partir de 2010 incluye, a las acciones ya desarrolladas, recursos que tienen por objetivo una participación más **autónoma del público con discapacidad visual o auditiva**, como la audioguía y el catálogo en tinta y Braille con audiocd de esculturas de los fondos para el público ciego y la guía de visita del público sordo, con información sobre el museo y textos adaptados sobre las galerías y obras seleccionadas de los fondos.

PROGRAMA DE INCLUSIÓN SOCIOCULTURAL. Además de la **continuidad de atención** a distintos grupos en situación de vulnerabilidad social, utilizando **transporte** para garantizar la movilidad de los grupos, realizó un **curso de formación** para educadores sociales interesados en utilizar principios de arte, cultura y patrimonio como recursos inclusivos, dio continuidad a las **acciones educativas extramuros** con adultos



sin techo, elaboró la **publicación** de carácter reflexivo *Recorrer y registrar – reflexiones sobre la acción educativa extramuros de la Pinacoteca*, y está desarrollando la producción de un **catálogo** y **álbumes de grabados** documentando la producción realizada en la acción extramuros, además de haber realizado la **itinerancia de la exposición *Convivencia***, realizada en 2009 en la Pinacoteca del Estado.

PROGRAMAS PARA PROFESORES. Procuramos ampliar los canales de diálogo con los profesores de artes y demás asignaturas en general – particularmente los de la red pública de enseñanza – mediante acciones virtuales y presenciales. Mantenemos el Espacio Virtual Pedagógico, que contiene subsidios teóricos para profundizar las reflexiones sobre la práctica de los docentes en artes; además de la elaboración e implantación del Club del profesor, con atención preferente a los profesores que ya frecuentan nuestras demás acciones educativas y formación de grupo de estudios.

Entre las acciones en desarrollo para este año podemos citar el encuentro **DIÁLOGOS EN EDUCACIÓN, MUSEO Y ARTE**, a partir de las acciones desarrolladas por el Núcleo de Acción Educativa de la Pinacoteca y colaboradores de instituciones culturales, con la presencia de profesionales de referencia en el sector. Se trata de un encuentro abierto a estudiantes y profesionales de los sectores de educación, museos y artes, en el sentido de difundir las acciones realizadas en los programas anteriormente citados, en las acciones de colaboradores y reflexionar sobre los potenciales de los procesos educativos en artes y en los museos.

Este evento, en una versión reducida, también se está llevando a cabo en los espacios del Santander Cultural en Porto Alegre y Recife.

En ocho años de actuación sistémica del NAE la calidad de las acciones realizadas ha demostrado una efectiva transformación en el perfil del público frecuentador del museo, ampliando cuantitativa y cualitativamente su alcance.

También refrendamos la expansión de los programas desarrollados a otros museos del estado de São Paulo y del país, instituciones culturales y socioinclusivas colaboradoras



e instituciones de educación formal que participan en nuestros cursos formativos. Sus proyectos han sido acompañados bajo nuestra orientación. Estas instituciones también reciben gratuitamente el material que producimos.

También destacamos que además de la diversidad de público alcanzada, que abarca – además del público habitualmente frecuentador – una mayor cantidad de alumnos de las escuelas públicas, personas discapacitadas y grupos e individuos en situación de vulnerabilidad social. Es posible notar que entre las escuelas, instituciones culturales, de asistencia social y organizaciones del tercer sector relacionadas con la educación e inclusión, la Pinacoteca se ve ahora como interlocutor y colaborador de trabajo e ideales.

Para hacer con que los datos sean más específicos, podemos destacar que el programa de Inclusión Sociocultural estableció colaboraciones a lo largo de estos años de actividad con movimientos sociales y comunitarios, proyectos socioeducativos desarrollados por el tercer sector y poder público, alcanzando rangos de edad desde el público infantil hasta de edad, en distintas área del estado y del país.

Las acciones educativas tienen una garantía de continuidad a largo plazo debido al total apoyo institucional, tanto por la dirección técnica como en el sentido de garantizar financieramente la continuidad de los programas, sufragados en parte por el Contrato de gestión firmado entre la institución y la Secretaría de Estado de la Cultura hasta 2013 y en parte por la captación de fondos privados junto a colaboradores que ya son apoyadores sistemáticos de las acciones educativas del Núcleo de Acción Educativa de la Pinacoteca del Estado de São Paulo.