

La publicación del Museo Nacional de Arte (Munal): Cuarenta y un años de experiencias y aprendizajes, invita a la reflexión y análisis crítico

VERÓNICA LÓPEZ GÓMEZ

Todavía en la actualidad, los museos siguen siendo considerados como espacios decimonónicos que albergan objetos en gabinetes de conservación o en salas de exhibición. Sin embargo, estos objetos son representaciones de épocas pasadas, que nos relatan hechos relevantes para la historia de la humanidad y se consideran piezas únicas y valiosas. Algunas de estas obras de arte nos muestran las perspectivas visuales, críticas y reflexivas de diversos artistas, creativos, curadores y críticos, su forma muy particular de representar la realidad de su tiempo nos abre una alternativa para la reflexión y el desarrollo del pensamiento crítico. Para García Canclini (1990) los museos son lugares que permiten que se inicie la democracia social porque abren la posibilidad de un análisis individual o colectivo en donde los diferentes puntos de vista son el pretexto ideal para intercambiar conocimientos, comentar, discutir, acordar y coincidir desde una inmensa diversidad de perspectivas y áreas de conocimiento.

Existen varias tipologías o formas de clasificar a los museos ya sea por su impacto, por el territorio donde se encuentran, o por los objetos que albergan, todos regidos bajo un mismo interés, definido bajo un solo concepto y que con el paso del tiempo se ha transformado a la par de la sociedad. En 1946 los museos y los profesionales que tra-

bajan en estos, constituyeron un organismo internacional que mantiene una estrecha relación con la Unesco, consolidando su misión y visión con el paso de las décadas. En el año 2022 el Consejo Internacional de Museos (ICOM), después de una ardua labor realizada con los profesionales de los diversos países que lo integran, postula la nueva definición de museo: “Un Museo es una institución... al servicio de la sociedad... Abierto al público, accesible e inclusivo... con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican... ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos” (ICOM, 2022). Casi todos los museos, sin importar su tipología, se rigen bajo esta misma definición.

Cada año el Consejo Internacional de Museos elige un tema central en torno al Día Internacional de los Museos y en el año 2024 sus integrantes propusieron: “Museos por la educación y la investigación”. Y bajo esta directriz el Museo Nacional de Arte (MUNAL),¹ produjo una singular publicación que, según expertos y profesionales de los museos, es una edición innovadora y única

¹ Ubicado en el centro histórico de la Ciudad de México.

Figura 1. Portada del libro. Fuente: <https://isbnmexico.indautor.cerlalc.org/catalogo.php?mode=detalle&nt=422384>

en su tipo (ICOM, 2024) (Figura 1). No se trata sólo de una publicación que habla de un área que es poco visible en los museos de arte, ya que como menciona el curador y maestro en artes visuales Jorge Reynoso Pohlenz: “Es común que la memoria documentada de un museo se reduzca a los catálogos de las exposiciones, mismos que contienen una visión especializada sobre las obras expuestas” (Munal + educa, 2024), por lo que esta publicación es considerada única en su tipo porque nos relata la acción educativa a lo largo de 41 años de un museo de arte a nivel nacional y, por tal motivo, ha llamado la atención del ámbito museal, porque hace visible lo invisible.

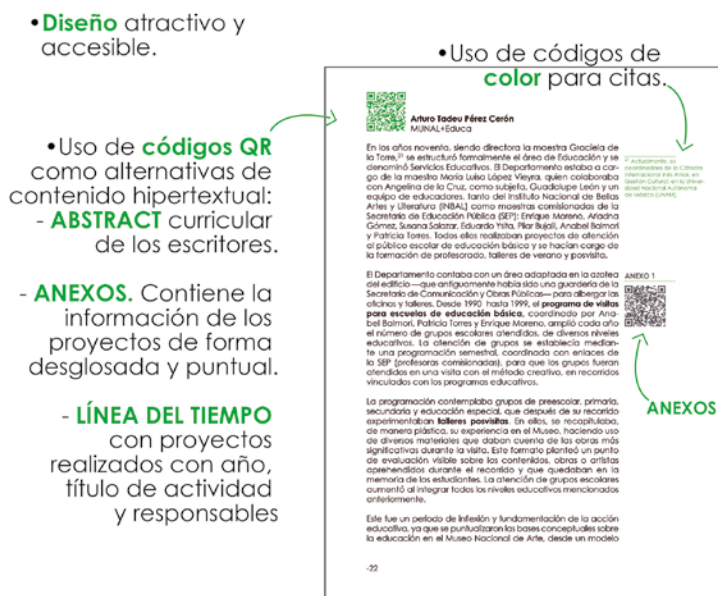
Cuando se habla de lo invisible, nos referimos a que es poco probable que los visitantes cotidianos de los museos de arte se pregunten o conozcan sobre las gestiones administrativas o todo lo que implica llevar a cabo un proyecto educativo, es decir, una exposición, una muestra. Un proyecto de este tipo se diseña para un público visitante que puede tener características específicas o simplemente ser una familia, o un grupo de amigos, etc. El libro que nos ocupa nos

muestra con claridad que el único objetivo de cada programa o taller diseñado e implementado en el museo, es que provoque una experiencia significativa dentro del espacio museal para cada uno de sus visitantes. Quizás estos y éstas conozcan las ya tradicionales y convencionales visitas guiadas, pero no conocen cómo ha evolucionado en cada etapa para que los proyectos estén más cerca, ahora denominado como mediación. Así como las metodologías educativas en el museo se han ido transformando, también el área educativa se ha adecuado a su tiempo y de acuerdo al enfoque principal del momento en el que ocurre, estos cambios son recuperados por la publicación analizada, mencionando en cada capítulo el nombre asignado a cada época, que inicialmente era conocida como Departamento de Servicios Educativos y en la actualidad es Munal + educa.

Para todas y todos es evidente que en los museos se exhiben objetos, pero ¿qué acciones realiza el museo para acercar estas colecciones al público?, pues no es algo que se tenga en mente cuando se entra a un museo y mucho menos cuando éste es de obras de arte. La mayor parte de los visitantes se concentra en las obras exhibidas y su riqueza artística o en las obras de autores reconoci-

dos. Así que dar a conocer las acciones que realizaron los integrantes del MUNAL en estos 41 años para acercar estas colecciones al público, fue un reto para el diseño de la publicación, ya que en 112 páginas se tenía que dar al lector un relato atractivo de una historia poco conocida, destacando la función educativa del museo como objetivo principal, además de visibilizar el trabajo de las y los profesionales y expertos para acercar a los diversos públicos las obras en exhibición. Entonces, como menciona Victor Papanek (2009), el diseño de la publicación implicaría lograr identificar las necesidades reales y resolver los problemas que representaría presentar la historia de 41 años del museo, con evidencias, para lograr que fuera un libro accesible no sólo en costo, también que fuera manejable y práctico, así como facilitar la comprensión del trabajo realizado desde el área educativa y su impacto social. Con un diseño innovador se le brindaría al lector una experiencia distinta a la ya acostumbrada al leer un libro, y conocería a detalle las acciones realizadas en el área educativa de un museo de arte y su labor social.

El diseño gráfico del libro *Cuarenta y un años de experiencias y aprendizajes* no fue fácil de lograr, ya que debía ser una publicación diferente y poco convencional, que

Diseño de la publicación

Figura 2. Diseño de la publicación. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

rompiera con la imagen clásica de los catálogos y compilatorios de los museos; en pocas palabras, tenía que ser una edición disruptiva, que facilitara la lectura y propiciara una experiencia significativa a través de sus relatos. Lo anterior se logró utilizando el hipertexto que permitió agregar, enlazar y compartir la información recopilada a través de la investigación realizada. Para llevar a cabo esta narrativa cronológica, se utilizaron enlaces compartidos a través del código QR, que posibilita compartir y consultar las diversas fuentes utilizadas. Cada lectora o lector tendrá la posibilidad de revisar la gran cantidad de folletos, publicaciones, notas periodísticas y videos de mesas de discusión que se citan en el texto, de esta forma conocerá cómo se lleva a cabo la función educativa de un museo nacional (Figura 2).

Tal vez, a simple vista, es inimaginable calcular la gran cantidad de horas invertidas en la búsqueda de evidencias de gestiones pasadas y cómo llenar los vacíos de conocimiento de algunas de estas etapas pero, finalmente, se logró mostrar los hechos más relevantes y visibilizar todas las acciones realizadas en cada proyecto a través del tiempo. Entonces, después de revisar la línea de tiempo en línea y ver la gran cantidad de evidencias encontradas, una publicación tamaño carta y con un poco más de 100 páginas daría a conocer todos estos hallazgos en un orden establecido y organizado para su fácil comprensión.

Por lo tanto, el código QR resultó ser la mejor opción para compartir las imágenes a través de los medios digitales, y debido a que la impresión es un duotono, ayudó a que no se perdiera la riqueza del color de cada imagen encontrada, incluyéndose algunas de estas evidencias en las últimas 16 páginas a color. También a partir de esta herramienta digital se agregaron anexos para una descripción más detallada de las evidencias encontradas, así como las semblanzas de las y los participantes en la producción de la publicación y, finalmente, también se pudo dar acceso a la línea de tiempo realizada para el análisis de cada etapa, dando a las y los lectores una panorámica de los 41 años de acciones educativas del Museo Nacional de Arte (MUNAL).

El diseño de la edición con hipervínculos, invita a resignificar cada proyecto realizado en estos 41 años, así como conocer los programas y metodologías aplicadas a través del

relato y las imágenes que complementan la información de la experiencia realizada con una gran variedad de públicos. Asimismo, permite visualizar la creatividad aplicada en cada proyecto realizado por los colaboradores de esta área en diferentes etapas, resignificando su labor en cada gestión y de acuerdo a cada etapa. Por lo anterior, la publicación se divide en nueve capítulos, que muestran la evolución de la función educativa del Museo Nacional de Arte hasta hoy en día, siendo una referencia sustancial en la innovación en los programas educativos, aplicando metodologías y teorías pedagógicas que impulsan el pensamiento crítico y la creatividad de sus públicos visitantes.

Una gran impulsora de la publicación fue Graciela de la Torre, quien de 1989 a 2003 fungió como directora del MUNAL. El análisis y reflexión que nos presenta en el libro, cuestiona el papel de los museos desde la educación, confronta al lector y lo invita a reflexionar sobre si los museos deben educar; su relato proporciona una panorámica que le permitirá al lector pensar el objetivo central de los museos, abriendo la posibilidad de que éste desarrolle su propio análisis a lo largo de esta publicación y sepa lo que el área educativa realizó en cada administración. Aunque pudiera pensarse que es un libro que puede interesar sólo a académicos, investigadores y expertos en museos, lo cierto es que se trata de una publicación que tiene como objetivo primordial dar a conocer el papel educativo del Museo Nacional de Arte desde la educación no formal, que a lo largo de cuatro décadas ha sido un referente en el ámbito museístico de nuestro país y que ha logrado reconocimiento nacional e internacional.

Es importante mencionar que no sólo fue necesario un equipo interdisciplinario de profesionales del museo para llevar a cabo esta compilación de 41 años de experiencias y aprendizajes del área educativa, también se requería un enfoque de investigación en el análisis y catalogación de los principales conceptos que darían sentido y congruencia a la publicación. Por tal motivo, destaca la coordinación editorial e investigación educativa de Patricia Torres Aguilar Ugalde, creadora del concepto del área educativa conocida como Munal + educa, del mediador Arturo Tadeu Pérez Cerón del equipo de Munal + educa y de Verónica López Gómez,

quien impulsó que esta investigación se llevara a profundidad.

La primera etapa de la investigación se realizó en 2019, y coincide con la integración de Patricia Torres como directora del Departamento de Educación del MUNAL, que junto con Arturo Tadeu Pérez Cerón y Eduardo Ysita Chimal, iniciaron un proceso de recopilación de sus memorias, pues estos dos colaboradores tienen más de 20 años como educadores del Museo Nacional de Arte, su amplia experiencia brindaba una oportunidad única de consolidar, por primera vez, un relato comentado y compartido por ellos mismos, ya que como menciona Jorge Reynoso Pohlenz “la documentación de las labores museo-pedagógicas tiende a perderse en los ajetreos cotidianos, las coyunturas y en una serie de folletos, volantes y material hemerográfico almacenado en archivos poco consultados” (Munal + educa, 2024).

Por lo tanto, uno de los primeros inconvenientes de la publicación fue la falta de textos de los actores principales de los museos, pues la mayoría de estos son ágrafos, así que el relato de cada etapa llevó más tiempo, y tal como Isaura Luján relata en el capítulo VII, esta investigación se transformó desde los rincones de la memoria, por la labor del área de archivo en trámite del Museo Nacional de Arte, que se sumó con gran entusiasmo en esta tarea de recuperación histórica proporcionando evidencias hasta conformar una línea de tiempo cronológica. Y siguiendo los planteamientos de J. Zeisel (2006) para comenzar una investigación, la publicación del libro que se reseña inició con una perspectiva general y, posteriormente, al integrarse el equipo de archivo en trámite, fue posible arribar a una visión más profunda del área educativa del MUNAL, y realizar una reflexión y búsqueda comprometida, con base en la observación de las evidencias (Figura 3).

Así fue como en el 40 aniversario del Museo Nacional de Arte se llevaron a cabo las mesas de diálogo llamadas “Educadores en acción”, para las cuales se invitó a los colaboradores más significativos de cada etapa para que relataran sus experiencias y aprendizajes, lo anterior fue sustancial para consolidar la publicación (Figura 4). Es importante precisar que en el libro no se mencionan todos los talleres ni todos los programas realizados, pero sí ofrece una perspectiva completa del ejercicio educativo efectuado en el museo

Figura 3. Proceso de impresión de la publicación. Fuente: Archivo fotográfico de la autora.

Figura 4. Cartel Mesas de Diálogo 40 Años Educadores en Acción. Fuente: <https://www.munal.mx/es/evento/mesas-de-dialogo-educadores-en-accion>

en cada etapa, así como permite conocer a muchos de los profesionales educativos que formaron parte de esta área y marcaron una pauta a seguir, no sólo en el MUNAL, pues muchos de ellos, hasta el día de hoy, forman parte del grupo de profesionales de áreas educativas en varios de los museos de nuestro país, evidenciando que realizan su labor desde la pasión y el compromiso en pro de la diversidad de públicos. Finalmente, el último capítulo del libro señala la importancia de la investigación en estos ámbitos, que hasta el día de hoy eran ajenos no sólo para el público en general, también para las nuevas generaciones que no vislumbran que su desarrollo profesional puede llevarse a cabo en este ámbito educativo en donde se requiere un equipo interdisciplinario y la creatividad de los arquitectos, diseñadores gráficos e industriales, pedagogos e investigadores.

Esta publicación es una provocación para que no sólo los profesionales de los museos documenten sus programas y talleres, sino que también los profesionales de otras disciplinas conozcan y se integren a estos espacios, para realizar una labor compartida que invite a una gran diversidad de públicos a asistir a las actividades en los museos, con la promesa de que tendrán experiencias significativas que les permitirán apropiarse

de un espacio que siempre está abierto al público.

Por último, se comparte el enlace y código QR para quienes estén interesados en conocer las opiniones y comentarios de profesionales y expertos del ámbito museal y educativo que han compartido sus reflexiones en torno a esta publicación, lo anterior quizá motive a conocerla y reflexionar en torno a la función educativa del museo y sus diversas perspectivas de análisis (<https://padlet.com/MUNALCDMX/comentarios-de-la-publicacion-cuarenta-y-un-a-os-de-experiencias-y-aprendizajes>).

BIBLIOGRAFÍA

García Canclini, N. (1990). *Culturas Híbridas, estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Grijalbo.

Papanek, Victor (2009). *Design for the real world*. EUA: Academy Chicago Publishers.

Zeisel, John (2006). *Inquiry by design*. EUA: W. W. Norton.

Referencias electrónicas

Munal + educa (2024). *Cuarenta y un años de experiencias y aprendizajes. El Departamento de Educación del Museo Nacional de Arte (1982-2023)* <https://padlet.com/MUNALCDMX/comentarios-de-la-publicacion-cuarenta-y-un-a-os-de-experiencias-y-aprendizajes> (Consultado el 11/2024).

ICOM (2022). Definición de museo. <https://icom.museum/es/recursos/normas-y-directrices/definicion-del-museo/> (Consultado el 09/2022).

ICOM (2024). Día Internacional de los Museos 2024: Mensaje del presidente. En <https://imd.icom.museum/es/dia-internacional-de-los-museos-2024-mensaje-del-presidente/#:~:text=El%20tema%20que%20se%20elige%20C3%B3,Sostenible%20de%20las%20Naciones%20Unidas> (Consultado el 11/2024).