Museo de
Arte Moderno
de Medellín

PRIMER INFORME

Convenio de asociación No. 4600098148 de 2023, para desarrollar procesos de formación de públicos en la ciudad de Medellín desde el enfoque de museos. Lote 3 (énfasis en arte contemporáneo).

Junio de 2023

Este documento contiene información confidencial perteneciente al Museo de Arte Moderno de Medellín. Por ello, se informa a quien lo reciba que la información contenida en el mismo es reservada y su uso o distribución no autorizada está prohibida legalmente. Todos los derechos reservados.

PROPUESTA METODOLÓGICA

A continuación se describen las estrategias pedagógicas y didácticas para cada actividad formativa de los ejes descritos en lineamientos técnicos de la convocatoria.
Esta propuesta tiene como finalidad la formación de públicos mediante experiencias que promueven la apropiación de la cultura y el consumo de expresiones artísticas y prácticas culturales en la ciudad de Medellín.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL EJE 1. APROPIACIÓN DE LA CULTURA

1. Experiencias formativas inmersivas

La realización de experiencias formativas inmersivas en el Museo de Arte Moderno de Medellín comprende dos estrategias: laboratorios con mediadores y laboratorios con artistas. Ambas tienen como propósito contribuir a la formación sensible de los públicos por medio de espacios de aprendizaje que privilegian la reflexión teórica, la experimentación y la creación artística.

La disponibilidad digital de la información y la importancia de las habilidades blandas y creativas en el ejercicio laboral, han cuestionado la autoridad de los centros de educación tradicionales y las disciplinas aisladas, abriendo espacio para que las personas amplíen su formación de manera autónoma, por libre elección y por fuera de los marcos disciplinares. Los diferentes formatos, talleres o laboratorios, promueven en los públicos, según su edad e intereses, crear hábitos de permanencia en el Museo, construir grupos sociales en torno a temas de conversación y creación, así como aprender sobre el mundo desde la perspectiva de los artistas.

Los **laboratorios con mediadores MAMM** están dirigidos a público infantil, joven y/o adulto con interés en acercarse a las prácticas artísticas. Son espacios de apropiación del conocimiento artístico y disfrute del tiempo libre. Ofrecen la posibilidad de pensar haciendo, de encontrar en la práctica una forma de expresión a través del reconocimiento del lenguaje de los materiales, las formas, los colores y las técnicas entre otros; fomentan la relación entre los participantes y privilegian los espacios de dispersión. Los laboratorios tienen una metodología tipo talleres y proponen, a través del contacto con materiales y procesos, pensar el hacer como una forma fundamental de experiencia sensible y cognitiva.

Su desarrollo comprende tres momentos: a) exploración de referentes del arte, b) experimentación y aprendizaje técnico y c) muestra del proceso o resultado final.

Los **laboratorios con artistas,** por su parte, son encuentros para la creación y la conversación entre artistas (participantes en las exposiciones o invitados) con jóvenes en etapa de definición profesional, artistas en formación y personas interesadas en artes y en procesos creativos. Los laboratorios, además de contribuir a la formación de jóvenes interesados en las artes, son espacios que enriquecen a los artistas profesionalmente, invitándolos a diseñar y planear las diversas actividades que componen el laboratorio.

Su desarrollo comprende tres momentos: a) conversación inicial sobre el trabajo del artista e intereses de los participantes, b) experimentación a partir de la práctica artística del invitado y c) reflexiones finales.

Durante la ejecución del convenio, realizaremos **16** laboratorios, de acceso libre, dirigidos por mediadores MAMM o artistas, para grupos de 25 personas.

Laboratorios y talleres realizados en 2022

2. Experiencias guiadas

Las exposiciones de arte son producto de investigaciones de curadores y a su alrededor se configuran dinámicas y lenguajes muy propios del campo del arte. De esta manera es que un museo configura lenguajes propios y códigos de lectura de cara al público, que en diversas ocasiones difieren del lenguaje y los códigos establecidos por la educación no artística y por la cultura en general. Debido a esta diversidad y complejidad del arte contemporáneo, a la vez que su potencial en términos educativos, es que cobra importancia un programa de visitas y la figura del mediador, quien hace evidente y estimula las conexiones de unas obras con otras, con otros temas o situaciones dentro de las exposiciones.

En este sentido, el programa de visitas del MAMM es una plataforma educativa que enriquece la visita de los públicos por medio de experiencias que profundizan y amplían los contenidos de las exposiciones y promueven reflexiones históricas, sociales y subjetivas de los visitantes para el disfrute del arte. Entre sus tipologías de visitas hay dos formatos específicos que responden a necesidades particulares de los públicos y utilizan diversas herramientas pedagógicas para el disfrute de las prácticas artísticas y culturales que se dan en el Museo:

- *En sala con:* son recorridos especializados conducidos por artistas, investigadores y curadores. En estos se amplían o profundizan los temas de las exposiciones, la visión curatorial o los procesos que llevan a cabo los artistas.

- Recorridos comentados: son experiencias realizadas por mediadores MAMM. Presentan el Museo y sus exposiciones, dirigen la mirada y sugieren ejercicios rápidos de interpretación para facilitar la apreciación de las obras, los artistas, la curaduría y el contenido general del Museo.

Durante la ejecución del convenio, realizaremos **25** experiencias guiadas, entre visitas *En sala con* y recorridos comentados, para grupos de 20 personas.

3. Experiencias itinerantes: cine en movimiento

El cine ha tenido una larga trayectoria en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Desde su expansión en septiembre de 2015, en el Teatro MAMM se presentan con óptimas condiciones acústicas y de imagen, producciones cinematográficas de la más alta calidad internacional. La programación de cine del Museo cuenta con gran reconocimiento local y nacional y se perfila como una de las principales salas de cine independiente del país. Gracias a este recurso artístico y pedagógico, el Museo ha logrado ofrecer a las instituciones educativas y a grupos estratégicos de la ciudad una experiencia formativa memorable para niños, jóvenes y adultos, llamada visitas-cine.

Para esta propuesta de formación de públicos, las visitas-cine se transforman en *Cine en movimiento*, para llevar sus estrategias de mediación y apropiación social del cine independiente y colombiano a diferentes lugares de la ciudad.

Cine en movimiento es un espacio de conversación y reflexión a partir de contenidos cinematográficos. Su posibilidad narrativa de generar espacios imaginarios y sumergir al espectador en ellos, lo hace un medio excepcional para el trabajo con comunidades, que por medio de la imagen en movimiento, tienen experiencias emotivas al identificarse con personajes y situaciones, se confrontan con otros valores y se sumergen en una diversidad de mundos posibles. Estas experiencias parten de la fuerza expresiva del cine para explorar los contenidos de películas cuidadosamente seleccionadas, y abrir discusiones respecto a temáticas como: el futuro, los valores y nuevas formas de conformación familiar, el medio ambiente, la tecnología, el contexto social, entre otros.

Experiencias itinerantes realizadas en 2022

El **objetivo general** es conectar al público con el cine como otra forma de expresión o lenguaje artístico contemporáneo, con el fin de propiciar espacios de exploración, conocimiento, disfrute y reflexión a partir de temáticas que contribuyan a su desarrollo mental y crítico.

Los principios metodológicos que orientan las actividades son:

- La contemplación y la observación crítica del cine tanto para despertar la sensibilidad y fortalecer la identidad y conocimiento de sí mismo, como oportunidad para el silencio y la introspección desde una postura activa.
- La conversación para reconocer la diferencia, construir memoria, generar reflexiones para la vida propia y la construcción de ciudad.
- La interpretación como estrategia de indagación para enlazar el arte con la vida cotidiana, para reconocer ideas y opiniones propias.

Cada experiencias cuenta con 3 momentos, para una duración aproximada de 3 a 4 horas:

- Bienvenida / Activación: la experiencia inicia con una bienvenida cálida y cercana de los mediadores MAMM, que busca por un lado, el reconocimiento del espacio y los espectadores y, por otro, afinar la mirada y disponer al públicos hacia la apreciación de la película y los temas que ésta plantea.

- Encuentro con el arte: partiendo de una o varias preguntas o postulados, se proyecta una largometraje, seleccionado según el tipo de público.

- Mediación y cierre: una vez finalizada la película, se propone una actividad reflexiva y dinámica en torno al tema y se motiva al público a participar en diálogos de preguntas o expresión de comentarios que permiten narrar la experiencia y hacerla consciente. Para la moderación se utilizan imágenes fijas, para hacer evidente detalles de las películas, objetos en escenario que dialoguen con la temática o elementos de construcción fácil para visualizar conceptos relacionados con el lenguaje audiovisual (como taumátropos, visores de colores, retículas).

Para 2023, proponemos la película “La otra forma”, del director Diego Felipe Guzmán. Esta es una animación colombiana de 100 minutos, ganadora de varios festivales internacionales. La historia plantea un lugar en un futuro cercano, en el que la humanidad ha construido un paraíso en la superficie de la luna. Para poder entrar en este lugar, hay que tener la cabeza literalmente cuadrada. Un hombre obsesionado con encajar en ese mundo geométrico se enfrentará al dilema de convertirse en un cuadrado o desatar la auténtica forma que reside en su interior.

En total realizaremos **8** funciones de *Cine en movimiento* para al menos 50 personas de la comunidad en general de cada comunas y/o corregimiento atendido. Las proyecciones se realizarán en Parques Biblioteca, instituciones educativas u organizaciones aliadas del Museo y la Alcaldía.

ACTIVIDADES FORMATIVAS DEL EJE 3. ESTRATEGIAS PARA LA DIVERSIFICACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

1. Diversificación de oferta para públicos potenciales

Las experiencias y aprendizajes adquiridos por el MAMM en su ejercicio educativo, han permitido reconocer la importancia de que sus públicos pasen de ser espectadores ocasionales a convertirse en usuarios y productores permanentes del sentido del Museo. Nuestros programas de formación están orientados a consolidar al Museo como una opción alternativa para la creación, el entretenimiento y el consumo cultural, un espacio para el disfrute del tiempo libre y del conocimiento.

En este sentido, diseñamos distintos formatos para los públicos con la intención de crear hábitos de permanencia en el Museo o construir grupos sociales en torno a temas de conversación y creación, partiendo de la caracterización previa de los participantes para ofrecer actividades afines a sus intereses y necesidades. Uno de estos formatos son los cursos de introducción o apreciación, orientados a personas interesadas en el arte y las humanidades, que desean ponerse al día en temas fundamentales de la historia y teoría del arte y del cine de la mano de investigadores y expertos con gran trayectoria, experiencia y especificidad. Así mismo que desean problematizar y cruzar sus propias preguntas y realidades con múltiples perspectivas del arte contemporáneo.

Para la estrategia de diversificación de oferta en públicos potenciales, abriremos becas en uno de los cursos más llamativos y consolidados del Museo, dedicado a la historia del cine y que para este 2023, estará enfocado en la comedia.

El curso estará dividido en tres sesiones que exploran diferentes aspectos y períodos de la comedia cinematográfica. En la primera sesión, se aborda el tema de los pioneros de la comedia y los enfoques de directores como Charlie Chaplin, Buster Keaton y Harold Lloyd, así como su influencia duradera en el género. La segunda sesión se centra en la comedia en Hollywood, a partir de diferentes épocas, estilos y directores de la comedia estadounidense como Billy Wilder y Woody Allen. En la tercera sesión se explora la comedia en el cine europeo, se pone en consideración cómo el humor se ha abordado en diferentes países y se examinan obras destacadas de directores como Jacques Tati.

La duración total del curso será de **9 horas**, divididas en tres sesiones. La metodología es de exposición magistral, con proyección de películas y momentos para preguntas y respuestas.

El curso tiene un cupo de 200 estudiantes, de los cuales **80 participantes** se busca que ingresen becados por el programa de Formación de Públicos 2023 quienes recibirán la respectiva certificación. Para esto contactaremos a grupos de interés de público nuevo y no fidelizado del museo e invitaremos a participar una amplia variedad de colectivos y organizaciones que dinamicen el curso desde sus miradas e intersecciones diferenciales de género, etnia, condición social y grupo etario, esto con el fin de ampliar los discursos estéticos, políticos y culturales del Museo en consonancia con las interpelaciones y polifonías ciudadanas actuales.

ANEXO CALIDAD
EXPERIENCIAS DE COBERTURA EXPANDIDA EN CORREGIMIENTOS

1. Monumentos a heroínas y héroes desconocidos

La imagen cultural del héroe ha sido generalmente construida desde un estereotipo masculino asociado a roles militares y patriarcales. Los monumentos celebran y enaltecen las narrativas de individuos que murieron al servicio de causas, muchas veces dudosas, creadas por intereses poderosos y discursos dominantes. Sin embargo, la mayoría de los actos heroicos cotidianos se dan en condiciones anónimas, en beneficio de nuestros semejantes y de las apuestas colectivas, las cuales muchas veces cuestionan la legitimidad de aquellos mismos que financian los monumentos predominantes.

Esta experiencia estética y reflexiva busca contribuir al reconocimiento, desde la perspectiva de justicia social, de aquellos miembros de la sociedad que no son honrados de manera pública a pesar de ser indispensables en el freno de los abusos de poder, la circulación de otras formas de relacionamiento, el cuidado de nuestra salud mental y física, y en general en el fortalecimiento de nuestro bienestar como especie humana dentro de un entorno habitable.

Para su desarrollo, se plantean dos componentes: una **exhibición itinerante de fotografías** y símbolos y una **mediación creativa** orientada por un educador del museo, para poner en conversación imaginarios culturales y representaciones sociales asociadas a lo heróico como un acto político y poético, así como para identificar, desde un enfoque territorial, los monumentos propios de cada corregimiento y por supuesto reflexionar en torno al arte, la imagen, la memoria histórica, la historia y el poder.

La exhibición de fotografías se realizará en colaboración con el artista y pedagogo uruguayo, Luiz Camnitzer, quien ha realizado varias convocatorias abiertas para artistas en las que ha recopilado más de 80 fotografías que resaltan a héroes desconocidos. Estas imágenes se exhibirán en parques y/o instituciones educativas y culturales de manera efímera.

En total realizaremos 5 exhibiciones y activaciones, para al menos 50 personas de cada corregimiento.

Algunas de las imágenes de monumentos a heroínas y héroes desconocidos

CRONOGRAMA GENERAL

ACTIVIDAD	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
Experiencias de formación	x	x	x	x	x	x	x

inmersiva							
Experiencias guiadas	x	x	x	x	x		
Experiencias itinerantes		x	x	x	x	x	
Experiencias diversificación oferta para públicos potenciales			x				
Experiencias de cobertura expandida			x	x	x		