

DIPUTACIÓ DE VALENCIA. MUSEU VALENCIÀ D'ETNOLOGIA

Programs in Art and Dementia at The Museum of Modern Art

AMIR PARSA y LAUREL HUMBLE. MoMA (Museum of Modern Art, New York)

Es la una y media del mediodía y ya hay gente en el vestíbulo del Museo, aunque el programa no está previsto de empezar hasta las dos y media del mediodía. Una pareja está sentada en los bancos de piel delante de la taquilla: ella está leyendo el diario, él tiene los ojos cerrados y parece ampliamente relajado. Una madre y su hija están sentadas unos pocos pasos, charlando en voz baja, esperando pacientemente. Una mujer entra por la puerta y se dirige a uno de los miembros del personal detrás del mostrador. “Estoy aquí para Meet Me at MOMA”, dice, y el miembro del personal le da la bienvenida, le pregunta el nombre, y ella se registra. En los cuarenta y cinco minutos que siguen más de cincuenta familias – alrededor de cien participantes – entrarán, se registrarán y se unirán a uno de los pequeños grupos que entrarán luego en las distintas galerías del Museo de Arte Moderno para una visita guiada. La experiencia se basa en salir de casa e ir a un museo global. Se trata de encontrarse con los amigos que uno ha hecho en las sesiones anteriores. Se trata de “camelar” al personal, explicándole lo que le ha pasado a uno en su vida recientemente. Algunos incluso llevan caramelos y bombones para las ocasiones especiales. Otros están ansiosos por contar historias sobre sus hijos o sus vacaciones. La camaradería, la experiencia social, el orgullo en la propia ciudad... Todo esto es parte de lo que constituye una excursión con sentido, una conexión que valida las perspectivas e ideas personales. Esta experiencia particular, también trata, evidentemente, sobre el arte: sobre el compromiso, el intercambio de opiniones y la interacción con las obras de arte que permiten que haya un aprendizaje y una transformación en el visitante.

Arte y compromiso

Cuando a los visitantes del museo se les pregunta de forma informal la definición de “arte moderno”, responden de manera muy diversa. Sin embargo, las respuestas tocan sistemáticamente los mismos temas, algunos dicen “arte abstracto”, otros comparan el arte moderno con los nombres más celebres del sector como Pablo Picasso o Jackson Pollock. De hecho, una encuesta de artistas, educadores, becarios, críticos, escritores, historiadores, filósofos o teóricos (o cualquier combinación de todos ellos) provocaría las más diversas versiones de cómo definir Arte. Además, un hilo importante en el arte moderno y contemporáneo, y uno de los principales objetivos de muchos de los artistas individuales, grupos de artistas, y las escuelas artísticas de pensamiento sigue siendo redefinir lo que para ellos constituye el arte. Nuevas formas, materiales, procesos y experiencias están continuamente siendo introducidas y multiplicadas en el mundo del arte. Dentro de este marco, donde una selección de enfoques y definiciones están en juego, las prácticas educacionales, las estrategias de compromiso y las experiencias con el arte, deben tener en cuenta formas más allá de lo tradicional. Uno puede creer, en un principio, que “compromiso” se refiere a una actividad de transmisión, a saber, la creación de un objeto de arte. Pero el compromiso con el arte puede tomar distintas formas, abarcar una amplia gama de implicación individual e interactividad grupal; hacer uso de diferentes sentidos, talentos, intereses y experiencias. Observar una obra de arte en compañía, o solo, discutir e interpretar la obra y permitir cuestionarnos a partir de la obra nuestras suposiciones iniciales, tomando parte en una gran cantidad de ejercicios que pueden provocar conexiones, creando obras individuales o grupales en medios específicos – todo puede ser fructífero, enriquecedor y crear experiencias con sentido. Es pues, importante, reconocer que, dentro de las colecciones de los museos, los participantes pueden estar involucrados de muchas formas.

Programa Access del MOMA

Los diferentes programas de arte y demencia del Museo de Arte Moderno están arraigados en la larga historia del Museo en su trabajo con un público diversificado, y su misión es hacer la colección accesible a gente con cualquier tipo de habilidades y conocimiento previo. Hoy en día el Museo recibe anualmente más de 10.000 individuales con discapacidades físicas, intelectuales y de desarrollo, a partir del programa Access. Esta iniciativa representa un profundo reconocimiento de que la gente discapacitada forma parte del público en general y que es responsabilidad de la institución de crear espacios, colecciones y programas accesibles para ellos. Con este fin, el MoMA comenzó a trabajar con los personas mayores a través de programas en la misma galería y visitas en centros neoyorquinos de personas mayores. Hoy en día, el Museo atiende su audiencia por múltiples vías. Nuestro programa mensual en el Museo, titulado “Meet Me at MoMA”, es una repetición de la programación de Arte y Demencia. Este programa está abierto a cualquier persona en las distintas etapas de demencia así como sus familiares o cuidadores profesionales. El programa siempre tiene lugar los martes por la tarde, el día que el MOMA está cerrado para el público en general, reduciendo el número de posibles distracciones y crear, así, un entorno de aprendizaje más íntimo. Así pues, casi cincuenta parejas, o alrededor de un centenar de personas, asisten al museo cada mes. Hay algunos visitantes con demencia que visitan solos el museo, aunque la gran mayoría vienen acompañados por uno o más cuidadores. Una vez en el museo, los visitantes se dividen en grupos de entre 14 y 17 personas, y una vez reunidos acceden a las galerías para un tour de entre una hora, hora y media. Educadores especialmente preparados lideran los tours en ambas galerías, tanto las colecciones permanentes como las exposiciones especiales, centrándose solo en cuatro o cinco obras de arte para dejar el tiempo suficiente para un debate amplio y en profundidad que facilite la comprensión. Durante las visitas guiadas, no hay ninguna actividad relacionada con las manualidades. Es decir, “Meet Me at MoMA” es un programa estrictamente de debate. Además del programa “Meet Me at MoMa” también ofrecemos un estudio separado para los programas de talleres de manualidades para los usuarios independientes con demencia y sus cuidadores que tienen lugar en las clases del Museo. Los participantes se inscriben para clases de seis semanas, durante las cuales el grupo discute y experimenta con distintos medios. Durante el programa, los participantes se les animan a trabajar tanto individualmente como en grupo. MoMA ha estado durante décadas proporcionando programas educativos fuera del Museo en centros para personas mayores y otros centros de atención médica de características similares. Esta programación aún está vigente hoy en día. El MoMA ha estado ofreciendo servicio para grupos de centros para personas con necesidades especiales, residencias para personas mayores, y centros de día a partir de visitas guiadas en las galerías y visitas en los centros especiales. Estas visitas fuera del museo tienen lugar antes i/o después de la visita en el Museo, y proporcionar una excelente oportunidad para introducir o potenciar el seguimiento de la temática del programa, dependiendo del caso. Como no se lleva a cabo ningún taller en las galerías, los componentes fuera del museo también permiten al visitante crear su propia obra de arte, de nuevo relacionada con la temática general. Cuando se trabaja fuera del museo, los educadores llevan reproducciones de alta calidad de las obras de la colección del MOMA para distribuir y discutir, así como materiales para elaborar talleres, en el caso que fuera necesario. En contraste con la audiencia del programa “Meet Me at MoMA” quienes disfrutan de este servicio se caracterizan por tener

un estadio mucho más avanzado de su enfermedad, y van normalmente acompañados por el director del centro o del personal de apoyo, frente a los cuidadores familiares. Aunque hayamos experimentado que estos factores pueden generar diferentes dinámicas de grupo que durante las visitas del programa del “Meet Me at MoMA”, nuestras estrategias de enseñanza son, en efecto, las mismas para los dos modelos.

Aproximación educacional y metodología

Nuestros programas para personas con demencia –bien acompañados por sus prójimos o cuidadores profesionales o bien en el museo o fuera de él – no son significativamente diferentes de aquellos que se ofrecen al resto del público. Nuestro enfoque basado en la investigación, que motiva a mirar de cerca y incita al debate, es muy cercano al enfoque que los educadores de nuestro museo utilizan con el público. En general, los educadores:

- Usan temas como marco general para facilitar las conexiones para los participantes
- Seleccionan de cuatro a seis obras, ordenadas en una secuencia coherente, las cuales son miradas y debatidas
- Preparan varias cuestiones que van a actuar como catalizadores para la discusión
- Preparan tres o cinco puntos cruciales de la historia del arte relacionados con cada obra

Nosotros, a menudo, también dividimos el grupo en grupos más pequeños para proveer un espacio confortable para los visitantes para compartir historias y conectar a un nivel más personal. La actividad de estos grupos más pequeños proporciona un forum para respuestas más íntimas y contar cuentos, incluso permite aquellos que son más reticentes a hablar en un grupo más grande la posibilidad de contribuir. En el Museo de Arte Moderno creemos que toda la colección, almacenada en diversos departamentos de conservación, no es solo apropiada para nuestros programas para personas con demencia, sino también una fuente de exploraciones emocionantes e intercambios significativos. Utilizamos obras de todo tipo y períodos de tiempo: pinturas, impresiones, instalaciones, fotografías y esculturas desde finales del siglo XIX hasta los tiempos contemporáneos. Exploramos las obras de arte más representativas, así como obras de artistas menos conocidos. Todas estas obras pueden ser de igual efectividad a la hora de incitar al debate, siempre y cuando, claro está, los educadores se adapten a una cierta mentalidad y utilicen estrategias y estructuras particulares en la planificación y la ejecución.

Frente a una Obra de Arte

Cuando se debate cualquier obra de arte, es esencial usar técnicas basadas en las preguntas para facilitar la conversación. Es decir, es importante no estar constantemente sermoneando y dando información, sino más bien hacer preguntas que permitan al visitante llegar a sus propias interpretaciones. Además, el debate delante de una obra particular será siempre por capas, cada nivel servirá para un objetivo en particular con respuestas que permitan la construcción de una capa sobre la otra. Esta estructura asegura que haya una base sólida antes de empezar interpretaciones más subjetivas. En conjunto, este sistema de organización crea un ambiente cómodo que permite a los participantes experimentar una obra a múltiples niveles. Frente a una obra de arte, dividimos los intercambios en cuatro segmentos:

1. Observación: Invitamos a los participantes a mirar de cerca, proporcionando el tiempo adecuado para llevarse una idea completa del inventario de la obra.
2. Descripción: Después, comenzamos a describir la obra como un conjunto, explorando las propiedades formales, así como poniendo nombre a los objetos reconocibles.
3. Interpretación: Llegados a este punto, estamos preparados para interpretar la obra asignando el significado a varios elementos y pensando sobre su significado global.
4. Conexión: También motivamos a los participantes a conectar la obra con sus vidas, un proceso que permite a todos ganar nuevas ideas sobre la obra, haciendo la obra más relevante personalmente.

Mientras que presentamos esta información como un proceso paso a paso, deberíamos aclarar que, en realidad, los intercambios no siguen siempre esta misma forma prescrita. Los dos primeros pasos van seguidos uno detrás del otro, pero la interpretación así como los comentarios de evaluación y conexión se introducen de forma intermitente y deben ir siendo tejidas por el educador. Aunque el marco temático y el debate delante de la obra de arte no son muy diferentes de los modelos de programas artísticos usados con cualquier audiencia, se deben hacer ajustes que tengan en cuenta los cambios cognitivos variables que los participantes experimentan. Inevitablemente, se plantearán un reto en cada escenario. Los educadores experimentados del Museo, sin embargo, pueden reconfortarse en el hecho que muchas de las estrategias utilizadas en sus años de práctica son validas y apropiadas para los participantes con demencia. En general, es crucial mostrar entusiasmo, pasión y sinceridad. Eso permitirá crear un programa dinámico y una atmósfera positiva que dará una serie de beneficios, tanto para la persona con demencia como para sus cuidadores. Un educador del MoMA señaló: “Trabajar con este tipo de audiencia me ha permitido mejorar mi formación general como educador. Las estrategias de comunicación usadas para asegurarse que los participantes obtengan el mayor provecho de estas experiencias pueden aplicarse en la interactividad de cualquier visitante”.

El proyecto Alzheimer del MoMA

El Proyecto Alzheimer del MoMA es la extensión a nivel nacional del programa de arte y demencia del MoMA. Financiado por la Fundación MetLife, el proyecto amplía el alcance de estos programas a través del desarrollo de recursos que puedan ser utilizados por los museos u otras instalaciones y organizaciones comunitarias que dan servicio a personas con demencia y sus cuidadores. Como parte del proyecto Alzheimer del MoMA, el Museo pone todos sus esfuerzos para compartir su conocimiento y experiencia a través de entrenamiento personal y on-line, así como a través de una serie de impresos y recursos basados en Internet, al alcance de cualquier persona interesada. Los educadores del MoMA viajan a nivel nacional e internacional, presentando información sobre nuestros programas y realizando talleres para atraer gente con demencia hacia el arte. Hemos trabajado con más de 120 instituciones y más de 5.000 personas alrededor de los Estados Unidos y en países como Australia, México o Israel. En cada uno de estos eventos ocasionales, trabajamos con museos que tienen sus propias colecciones únicas, su propia misión o su propia visión. De acuerdo con nuestros objetivos, invitamos a los museos y otras organizaciones a adaptar los modelos y metodologías que nosotros sugerimos para adaptarse a las necesidades específicas de cada una de las instituciones y su

correspondiente público. Con la ayuda del personal del MoMA, como en febrero de 2010, cuarenta y cinco museos se han comprometido en trabajar con personas con demencia y con sus cuidadores. Entre estas instituciones se incluyen museos de carácter privado y público, tanto grandes como pequeños o especializados. También hemos creado una selección de recursos que pueden ser usados por los profesionales antedichos así como por los familiares y los cuidadores profesionales. Nuestra publicación, Meet Me: Making Art Accessible to People with Dementia, sirve como un recurso exhaustivo para crear programas de arte para individuos con Alzheimer y sus cuidadores. El contenido de la publicación está disponible online www.MoMA.org/meetme, donde también proporcionamos una traducción en español para los guías y de los módulos de arte, así como contenido multimedia especial, incluyendo videos de las actividades en acción de los diferentes programas que ofrece la galería. Como parte del Proyecto de Alzheimer del MoMA, financiado por la Fundación MetLife, el museo acordó con la Facultad de Medicina de la Universidad de Nueva York, llevar a cabo un estudio basado en la investigación de las evidencias del programa Meet Me at MoMA. Mientras que nosotros nos habíamos centrado demasiado en información anecdótica perteneciente al valor de nuestros programas, y mientras que la investigación médica ha empezado a investigar el potencial de compromiso con las artes para influir en el nivel de cognición y de calidad de vida en las personas con demencia, pensamos que una investigación científica coherente en la eficacia del compromiso con el arte, a través del programa Meet Me at MoMA, se probaría beneficioso.

El estudio de la Escuela de Medicina de Nueva York

Los resultados del estudio sobre la escala de afectación y calidad de vida fueron asombrosos. Quizás el resultado estadístico más significativo fue el cambio en la afectación inmediatamente después del programa Meet Me at MoMA. Hubo un cambio sustancial en el humor de las personas con demencia, así como sus cuidadores, después de seguir el programa. Lo más significativo fue que los participantes con demencia presentaron un aumento de autoestima. Los cuidadores presentaron tanto un gran sentido de conexión social como una reducción de los problemas emocionales tales como la ansiedad, la depresión o la irritabilidad. Más allá de los resultados médicos, la evaluación del programa confirmó muchas de nuestras evidencias anecdóticas mirando cuales aspectos del programa eran los más importantes para los participantes. Son los siguientes: - Educador: tanto el estilo como el acercamiento de los educadores fueron identificados por los participantes como componentes esenciales para la creación de una experiencia positiva. Un cuidador comentó: "Aproveché mucho el tiempo que pasamos analizando una obra en profundidad – solo construyendo respuestas. El educador hizo que cada uno se sintiera parte del análisis cada vez que respondía a las preguntas. - Simulación intelectual: Los participantes apreciaron la oportunidad de aprender, de ser estimulados intelectualmente, así como experimentar una colección de arte mundialmente renombrada. - Interactuación social: los participantes expresaron un gran aprecio por las cualidades sociales inherentes al programa. - Experiencias compartidas: Los familiares expresaron una profunda gratitud por la oportunidad dada por el Museo a cada uno de los miembros de participar en una actividad conjunta. - El personal del MoMA, tanto en recepción, como los educadores o los voluntarios, crearon un entorno de seguridad y respeto. Valorar a todos los participantes ayuda a reducir el estigma del Alzheimer, resultando de ello una experiencia más

enriquecedora. - Remanente emocional: para los participantes se observaron cambios positivos de humor tanto directamente después del programa, como en los días que siguieron a la visita del Museo. Además, los cuidadores probaron menos problemas emocionales, y todos menos uno de los participantes con demencia probaron un elevado estado de ánimo, dibujando un cambio definido en la afectación como resultado de la participación. - Programa de extensión: casi todos los cuidadores planearon volver al museo en programas futuros, lo que demuestra su experiencia positiva. El programa Meet Me at MoMA también sirve como catalisis para nuevas conversaciones para los días venideros. A través del repaso de las anécdotas así mismo como a partir de las evidencias basadas en la investigación, hemos aprendido mucho a partir de nuestros programas para gente con demencia. Más allá de los efectos emocionales y psicológicos en los participantes, los programas culturales tienen un profundo impacto en los individuos quienes les enseñan, las instituciones que les alojan, y las comunidades que les ayudan. Con estos programas los afectados por Alzheimer encontrarán más recursos fuera del médico. No es solamente la atención médica quien debe contribuir en la salud, sino una gran diversidad de experiencias, oportunidades y relaciones individuales también son aspectos intangibles del bienestar de una persona. Los programas culturales no deben centrarse únicamente en los museos o otras organizaciones de arte. Mientras estos espacios tienen sus propias identidades y afrontan una tipología particular de experiencias, muchas otras instituciones e individuos pueden contribuir en actividades que pueden conducir hacia una profunda transformación social. Además, un replanteamiento de la naturaleza del arte y de su compromiso, combinado con las prácticas educacionales compartidas, abrirán nuevos caminos y oportunidades de aprendizaje para un amplio público.