

★
MACA

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
DE ALICANTE

*Proyecto educativo social
Colaboración MACA+ANDA
Asociación de niños y jóvenes
con discapacidad de Alicante*

AINHOA FERNÁNDEZ
SARA GARCÍA
ESTHER AGULLÓ
ESTEL DE LLUM CONTRERAS
DANIEL GARCÍA

★ POE ★
★ MARIO ★
★ ILUS ★
★ TRADO ★
...Modernidad
y memoria :-)

MUSEO DE ARTE
CONTEMPORÁNEO
DE ALICANTE

Ayuntamiento
Alicante Cultura

Caja Mediterráneo
FUNDACIÓN

GENERALITAT
VALENCIANA

TOTS
A UNA
VELA

CONSORCI
DE MUSEUS
DE LA
COMUNITAT
VALENCIANA

ESTER GARCÍA GUIXOT
MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO DE ALICANTE

Plaza de Santa María, 3 – 03002- Alicante

Telf.: 965 21 31 56

E-mail: maca@alicante.es

PALABRAS CLAVES:

Museo, Arte, Inclusión social, Poemario ilustrado

POEMARIO ILUSTRADO MODERNIDAD Y MEMORIA

INTRODUCCIÓN. Las instituciones implicadas

1.-EL Consorci de Museus. Es difícil comenzar a escribir sobre este proyecto, sin mencionar al CMCV, Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, organismo público de carácter autonómico, que se encarga de organizar, coordinar y dirigir actividades que cubren una parte importante de la programación de las salas y museos de las tres provincias: en Valencia, en el Museo de Bellas Artes, el Centre del Carme, las Atarazanas, el Museo de la Ciudad o el Almudín; en Castellón el Museu de Belles Arts y l'Espai d'Art Contemporani; y en Alicante el Museo de Bellas Artes Gravina, la Lonja del Pescado, el Centro Cultural Las Cigarreras o el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA).

2.- El MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante es uno de los equipamientos culturales más importantes de la ciudad, propiedad del Ayuntamiento de Alicante reinaugurado en 2011 con cuatro espléndidas colecciones de arte contemporáneo que constituyen un panorama único para acceder a la historia el arte del siglo XX. El MACA es heredero del antiguo Museo de la Asegurada, uno de los primeros museos de arte contemporáneo en España que fue inaugurado en 1977 gracias a la generosidad del artista alicantino Eusebio Sempere que donó a esta ciudad su colección privada de arte; a él se sumó la artista alicantina Juana Francés que también donó parte de su obra a la ciudad. Estas dos colecciones se completan con una tercera compuesta por obras del propio Sempere y desde 2012 la Colección Fundación Caja Mediterráneo de arte español contemporáneo que ha sido depositada en el MACA.

El museo se convierte en un lugar privilegiado para educar la mirada de un espectador ajeno al mundo del arte, estableciendo un diálogo con el público. Centro de referencia

para la actividad cultural y creativa de la ciudad, es un atractivo más de la oferta turística de Alicante e imagen de su renovación pero persigue sobre todo insertar el museo en el espacio social de la ciudad y convertirse en un lugar PARA TODOS.

Dentro de las diversas líneas de trabajo que se llevan a cabo en estas dos instituciones, la educación y la acción social se han convertido en una parte imprescindible de sus prácticas artísticas. Y es ahí, dónde el CMCV viene apostando de forma continuada en los proyectos de educación social del MACA, impulsando la educación y el arte como agentes mediadores para fortalecer la calidad de vida de todas las personas y un acercamiento entre los ámbitos de la cultura, la educación, el arte y el museo de forma accesible e inclusiva.

Desde hace años, el CMCV y el MACA comparten los mismos objetivos, quizás no sean sólo objetivos, sino la necesidad de verse implicados en la atención a todas las personas y a sus diversidades. Gracias a ello, y tras dos años de trabajo, cinco jóvenes artistas con discapacidad de ANDA, *Asociación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad de Alicante*, ya tienen su Poemario Ilustrado publicado bajo el título “Modernidad y memoria”.

EL MACA COMO CONTEXTO. Proyecto educativo para todos

El MACA posee la firme convicción de que este museo debe de ser un lugar donde se aprenda a disfrutar del arte y tiene como objetivo promover la comprensión y el conocimiento a través de las colecciones permanentes y de las exposiciones temporales. Lo esencial: ser un recurso didáctico para acercar el arte contemporáneo a TODO tipo de público y enseñarle a disfrutar de la aventura estética mediante actividades que den a conocer el arte y sus procesos creativos. Proponemos un proyecto educativo inclusivo que fomenta el interés por la plástica contemporánea

basado en la participación, la creatividad y el respeto hacia cualquier manifestación artística.

El MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante es un lugar para conocer, para disfrutar, para escuchar, para pensar, para mirar, para aprender, para emocionar y emocionarse, para sentir... Un lugar donde construir experiencias y mundos de conocimiento a través de sus colecciones. Un lugar de experiencias, diálogo y arte. Desde su inauguración en 2011, el equipo educativo, junto con Ester García Guixot de Extrarradio.com, ha llevado a cabo diferentes proyectos de atención a la diversidad y conciencia social, cuya finalidad ha sido y es potenciar la integración efectiva y la accesibilidad real de todos al arte, a la cultura y al museo. Al tiempo que la pasión y la emoción inundaba cada propuesta.

Algunas de estas experiencias se han desarrollado de manera individualizada, con un proyecto propio y han cobrado una dimensión importante dentro del museo y de su planteamiento educativo. Son muchos los colectivos y asociaciones que se han acercado al museo y que han sido atendidos, de forma casi experimental al principio y de forma profesional en este momento. Estamos plenamente convencidos de que la atención a todos los públicos debe de ser prioritaria y de esa forma planeamos y planificamos las actividades educativas, con el fin de atender a todas las personas y a su diversidad.

Desde el principio, estos colectivos participantes se convirtieron en público fiel que disfrutaba, cada vez más, de las actividades propuestas y supimos que era necesario establecer una estructura flexible, que pudiera abarcar a todas las personas pero que pudiera adaptarse a las circunstancias especiales de cada colectivo, aceptar nuevos retos y programas e incluso tener la capacidad de improvisar. El recorrido ha

sido alentador. Bajo este marco, la educación social del MACA ya forma parte de nuestras vidas. A todos hay que agradecer lo que hemos aprendido.

EL POEMARIO ILUSTRADO

El Poemario Ilustrado *Modernidad y Memoria* es uno de los proyectos surgidos en el MACA, idea y dirección de Ester García Guixot en colaboración con ANDA, *Asociación de niños, jóvenes y adultos con discapacidad de Alicante*. En él participaron activamente cinco jóvenes artistas con discapacidad intelectual, realizando un recorrido poético–artístico por cinco obras pertenecientes a la Colección Fundación Caja Mediterráneo. Convirtiendo la poesía en arte y el arte en poesía a través de la emoción y la creatividad, con el objetivo de experimentar el proceso de creación de una obra de arte dentro y fuera del Museo. Este proyecto contó con la colaboración activa de Pedro Rodríguez, ilustrador P. Strange y Javier Calabria, poeta y dj para generar un diálogo frente a las obras mediante procesos creativos, y de Cristina Barrachina, Integradora socio-laboral de ANDA para intercambiar conocimientos y experiencias.

El proyecto se estructuró en torno a cinco obras de la Colección Fundación Caja Mediterráneo depositada en el MACA, obras que les permitieron descubrir las relaciones entre poesía y arte de forma ejemplar:

- 1.-Miquel Barceló, *Il pittore a Bologna*, 1983.
Mixta sobre papel pegado a lienzo y collage;
- 2.-Jaume Plensa, *The Porter*, 2000.
Vidrio templado transparente, acero inoxidable y luz;
- 3.-Curro González, *El melancólico*, 2002.
Mixta sobre lienzo;
- 4.-Carmen Calvo, *Autorretrato*, 1994.
Collage de objetos sobre colchón de raso

5.-Juan Muñoz, *Staring at the sea III*, 1997.
Resina de poliéster, espejo y cartón.

Explicación del proyecto

Este proyecto tuvo lugar durante en el meses de abril de 2016, en dos sesiones: “Memoria y modernidad” en las instalaciones de ANDA y “Modernidad y memoria”, en el MACA, ambas con una duración de una hora y media aproximadamente. Nos lo cuentan ellos mismos:

Este poemario que tienes en tus manos se titula *Modernidad y memoria*, y es el resultado de un proyecto que nos propuso Ester García Guixot de Extrarradio, en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante. Allí nos conocimos y descubrimos que el MACA esconde muchas historias y que, de alguna forma, teníamos que contarlas.

Ester nos propuso experimentar con la poesía y el arte, con el objetivo de expresar, mediante varias técnicas y diferentes materiales artísticos, lo que sentíamos con la poesía asignada. Sin ver las obras nos pusimos a trabajar y lo que tienes en tus manos es el resultado. También escribimos nuestra propia poesía”.

En la primera sesión, el día 11 de abril, “Memoria y modernidad” utilizamos la poesía y el arte con dos finalidades muy concretas: por un lado, buscábamos que los participantes expresaran mediante imágenes y palabras lo que sentían con una poesía de Javier Calabria, vinculada a cada una de la obras elegidas; por otro, queríamos utilizar el arte y la poesía como un canal divulgador inclusivo:

“Todo comenzó con la lectura de los poemas por parte de Javier, durante

un momento nos mantuvimos en silencio, y con los ojos cerrados para sentir y analizar sus palabras. Una vez terminó, cada uno de nosotros eligió un poema y nos dispusimos a crear, para ello, se nos entregó una carpeta con el poema escrito y algunos materiales como recortes, letras, hilos... Nos distribuimos por las mesas de nuestra asociación, ANDA, en ella tenemos un espacio para la creación, y comenzamos a ser libres.

Ester nos dio cañas de bambú y acuarelas líquidas para pintar, también nos dijo que rompiésemos papeles para luego pegarlos en nuestra obra. Lo hicimos y lo pasamos genial.

Una vez terminamos, Ester nos mostró un libro en blanco con forma de acordeón, en él, pegamos nuestras obras. Después nos sentamos todos juntos a ver el resultado, y de repente, a Javier se le ocurrió qué hiciésemos un poema para nuestra obra, y nos pusimos a ello. Nos fue un poco difícil pero conseguimos que nuestras palabras las describieran. Éstas también las pegamos en nuestro libro de artista. En todo este proceso también nos acompañó Pedro y Cristina.”

En la segunda sesión, “Modernidad y memoria” en el MACA, se descubrió a qué obra pertenecía la poesía ilustrada y se completó el Poemario Ilustrado con nuevos procesos creativos desarrollados por los jóvenes.

“Por fin, el día 29 de abril, fuimos al MACA a conocer a los artistas, nos pusimos delante de las obras con el libro en nuestras manos, y nos dimos cuenta de que se parecían mucho a las nuestras. Nos quedamos alucinando cuando vimos que muchas de las cosas que pegamos en nuestras obras, también estaban en los cuadros. Incluso hasta pelo como en la obra de

Carmen Calvo, esa que tiene muchas cosas pegadas. También leímos los poemas. Fue muy divertido.

Una vez vimos las obras, Ester nos contó un poco más sobre ellas y de los artistas, menuda gente más rara pero nos encantan sus obras, la verdad es que las hemos hecho nuestras. Y esto, no solo lo hicimos inspirándonos en los poemas de Javier. Ya que, tras la visita a la Colección Fundación Caja Mediterráneo y ver las obras, en la biblioteca del MACA, hicimos unas inspiradas en éstas. Para ello, también usamos recortes de revistas y unos textos, además de aprender una técnica muy rara con pintura y agua, Ester le llama marmolado, y nosotros dibujos marcianos”.

El recorrido trazado a través del arte de cada artista y de la palabra fue un viaje iniciático, imágenes poéticas que acabaron plasmadas en un “libro de artista”: verdaderos trabajos artísticos ilustrados con poesías, una obra de arte donde lo más importante fueron las personas y su proceso de autoafirmación. Y las risas, y los nervios y lo dicho y aprendido... y el tiempo que pasamos juntos en un espacio de arte, viviéndolo, sintiéndolo en la piel. Y así nos dan las gracias: “Al Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, porque nos hacéis sentir como en casa y vuestra biblioteca es nuestro espacio de creación y en ella, nos sentimos artistas. Y a Ester García Guixot por compartir sus locuras con nosotros, ella es una más de nuestra familia”.

OBRA 1.-MIQUEL BARCELÓ, *Il pittore a Bologna*, 1983.

Mixta sobre papel pegado a lienzo y collage. Colección Fundación Caja Mediterráneo.

Poema de Javier Calabria

El pintor es humano, monstruo y lobo,

un hombre que aúlla,

una habitación cubierta de pintura.

El pintor colecciona espinas de pescado,

papeles arrugados, platos sucios...

también retratos y trozos de otros cuadros.

Obras de Esther Agulló Vázquez

Recreación sobre *Il pittore a Bologna* de

Miquel Barceló

Poema:

La pintora posa entre colores

y piensa en sus amores.

OBRA 2.-JAUME PLENSA, *The Porter*, 2000.

Vidrio templado transparente, acero inoxidable y luz. Colección Fundación Caja Mediterráneo.

Poema de Javier Calabria.

Se pueden construir fuertes paredes
invisibles,
habitaciones con extraños ladrillos
y suelos de palabras preciosas.
Podemos ser curiosos y jugar,
podemos acercarnos a su puerta,
mirar desde fuera o atrevernos a entrar.

Obras de Sara García Llopis

Recreación sobre *The Porter* de Jaume Plensa

Poema:

Yo pinto paredes invisibles
que reflejan cosas imposibles.

OBRA 3.-CURRO GONZÁLEZ, El melancólico, 2002.
Mixta sobre lienzo. Colección Fundación Caja Mediterráneo.

Poema de Javier Calabria

Un hombre se siente solo
en una ciudad con todas sus luces encendidas,
un hombre lleno de edificios
flota con perros, elefantes, dados...
Un hombre se siente oscuro
frente a todos aquellos lugares iluminados.

Obras de Daniel García Guijarro

Recreación sobre El melancólico de
Curro González

Poema:

Un hombre viaja en tren entre mapas, aeropuertos,
cosas que no se ven y libros también.

OBRA 4.-CARMEN CALVO, *Autorretrato*, 1994.

Collage de objetos sobre colchón de raso. Colección Fundación Caja Mediterráneo.

Poema de Javier Calabria

En un colchón colgado en la pared
viven en equilibrio hachas y cuernos,
ramos de rosas, libros o zapatos.
En un colchón, bien colocados,
cabén nuestros recuerdos,
cabe también todo con lo que hemos jugado.

Obras de Estel de LLum Contreras Fontanillo

Recreación sobre Autorretrato de Carmen Calvo

Poema:

La artista con el pelo cubriéndole la cara
corre entre sus cuadros y nunca para.

OBRA 5.- Juan Muñoz, *Staring at the sea III*, 1997.

Resina de poliéster, espejo y cartón. Colección Fundación Caja Mediterráneo.

Poema de Javier Calabria

Los hombres se visten con chaqueta y máscaras,
ven en el espejo una cara que no es su cara.

Ellos no saben quiénes son,
no sabemos nosotros quiénes son ellos.

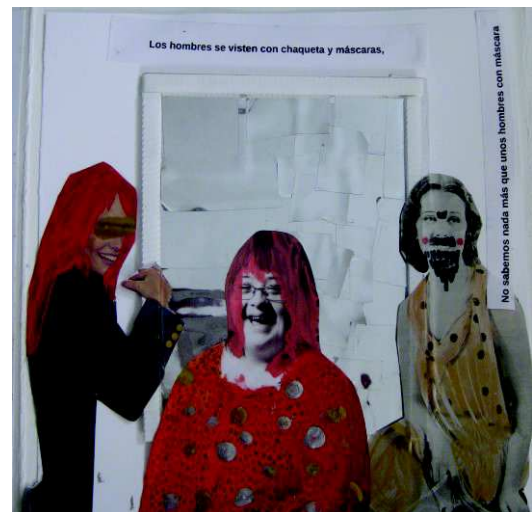
No sabemos nada más que unos hombres con máscara
se miran a un espejo.

Obras de Ainhoa Fernández Avivar

Recreación de Staring at the sea III de Juan
Muñoz

Poema:

Tres mujeres sonríen mirándose a un espejo
y ven su sonrisa en el reflejo.

La difusión.

El proyecto dejó huella tanto en los participantes, los cinco jóvenes de ANDA: Esther, Sara, Daniel, Estel de Llum y Ainhoa, como en todos aquellos que les acompañamos en el proceso creativo. Tan gratificante. Así que siempre pensamos que debería tener la máxima difusión y nos pusimos a ello.

“Unos meses más tarde, a Ester se le ocurrió la idea de presentar el poemario en la Biblioteca del MACA, y a nosotros nos encantó la idea. Teníamos que estar preparados y para ello, Cristina nos ayudó. Algunos de nosotros preparamos nuestro poema en pictogramas, y el resto, ayudamos a recortar las imágenes y a pegarlas en una hoja. Somos un equipo.

Los días antes del gran momento no paramos de ensayar, estábamos muy nerviosos. Pero el día llegó, y cuando llegamos a la biblioteca del MACA había mucha gente que conocíamos pero otra no. Menudos nervios. 3,2,1, ACCIÓN. La presentación de nuestro libro de artista comenzó con un vídeo en el que se veía cómo trabajábamos en ANDA, y la visita que hicimos al MACA. El video nos quitó los nervios. Tocaba leer, así que nos pusimos a ello, al principio nos costó arrancar pero al final leímos el poema completo, e incluso de memoria. Ese momento no lo vamos a olvidar nunca.

En mitad de todos estos líos en los que nos metió Ester, estaba el *Festival La Poesía es Noticia*, otra aventura que superamos, leyendo y mostrando nuestra obra en la Fnac de Alicante a todos los asistentes al encuentro. Esto fue fácil, ya lo teníamos todo muy ensayado pero nos emocionamos mucho, tanto que hasta cantamos en público.

Después de todo esto, en diciembre de 2017, Pedro y Cristina nos dijeron

que les había llamado Ester para decirles de presentar el poemario en el Festival de inclusión TODOSMACA 2017, y también nos apuntamos. Y hoy, después de dos años, nuestro sueño compartido se ha hecho realidad”.

Y por fin, hemos publicado ese gran libro de artista para disfrute de todos gracias al compromiso común del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana, el Ayuntamiento de Alicante, MACA, Museo de Arte Contemporáneo de Alicante y la Fundación Caja Mediterráneo.

Los participantes

ANDA. Asociación de Niños y Jóvenes con Discapacidad de Alicante.

En ANDA trabajamos con niños/as, jóvenes y adultos/as con diversidad funcional, enfermedad mental, dependencia o que presenten riesgo de padecerla. Atendemos todo tipo de edades y de tipologías diagnósticas. Adaptamos el trabajo con cada paciente a sus necesidades, capacidades y preferencias, trabajando desde la capacidad y siempre en positivo. La familia es el segundo pilar en el que centramos nuestro trabajo, procurando hacerla partícipe de todo el proceso terapéutico y promoviendo acciones que mejoren su calidad de vida.

Nuestra forma de entender y trabajar con personas con diversidad funcional, en situación de dependencia o con personas que presentan riesgo de padecerla, se basa un enfoque basado en el vínculo y el afecto, centrado en la persona, en la familia y en la comunidad. Es un método de trabajo combina la atención en contextos terapéuticos y educativos controlados, con la intervención en contextos naturales y comunitarios. Utilizamos un modelo de trabajo transmultidisciplinar, donde se asigna un profesional de referencia y donde cada técnico trabaja en su área pero reforzando el trabajo de los otros técnicos.

Trabajamos desde las capacidades, las potencialidades, los intereses, motivaciones y las preferencias de la persona, adaptando el tratamiento al individuo ,siempre en positivo y desde una perspectiva respetuosa y ecológica. Involucramos a la familia y a su entorno en el tratamiento para que lo generalice en su vida diaria, además de cuidar a los/las que cuidan. Esa es nuestra filosofía de trabajo, nuestro MÉTODO ANDA.

Web: www.andalicante.org/Facebook: @ANDAALICANTE

ESTER GARCÍA GUIXOT

Licenciada en Bellas Artes, Universidad Politécnica de Valencia. Tras finalizar sus estudios se estableció en Alicante. Allí investiga y trabaja con colectivos con diversidad funcional y/o en riesgo de exclusión social en el ámbito de los museos. Tiene una fuerte orientación hacia el uso del museo, el arte y los procesos creativos como medio y herramientas de diálogo para personas con enfermedad mental, por lo que amplía sus investigaciones estudiando el Máster en Educación y Museos: Patrimonio, Identidad y Mediación Cultural en la Universidad de Murcia, con la investigación “El Museo. Arte y procesos creativos como medio y herramientas de diálogo para personas con enfermedad mental”. Ha vinculado su carrera artística con su vocación educativa, que ha orientado a diferentes proyectos de inclusión social junto con entidades como el Centro Dr. Esquerdo de la Diputación de Alicante, el Museo Arqueológico Provincial de Alicante (MARQ), el Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana y el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA). El 22 de abril del año 2015 creó Extrarradio.com, un espacio físico e itinerante para la transformación social donde lo importante son las personas, y trabajar con ellas a través del arte y las emociones.

CONCLUSIONES

Motivación

El Poemario Ilustrado “Modernidad y memoria” realizado por cinco jóvenes artistas de ANDA. *Asociación de niños y jóvenes con discapacidad de Alicante*, en el MACA es una evidencia de que a través del arte la persona con discapacidad puede ampliar y enriquecer su mundo, pero además puede aportar creatividad y originalidad a las manifestaciones artísticas, mejorando el mundo de las personas sin discapacidad.

El Poemario es un proyecto que da a conocer y comprender de qué modo se puede mejorar el desarrollo de las personas con discapacidad intelectual en las diferentes etapas de su vida. Consiguiendo la inclusión en todos los contextos, educando en el arte y desde el arte, compartiendo ayudas y herramientas de participación activa. Dando lugar a experiencias educativas y procesos creativos que nacen de la necesidad de comunicar.

El éxito de una sociedad inclusiva es un proceso que nunca está terminado del todo. Por ello en muchas ocasiones, la persona con alguna discapacidad se ve privada de actividades relacionadas con el arte y la cultura y no existen suficientes actividades y programas artísticos para este sector. Sin embargo, este proyecto evidencia que a través del arte, la persona con discapacidad puede ampliar y enriquecer su mundo, pero además, puede aportar creatividad y originalidad a las manifestaciones artísticas, mejorando el mundo de las personas sin discapacidad.

El final

El **Poemario Ilustrado Modernidad y Memoria** ha sido creado a partir de experiencias donde la expresión artística se ha utilizado para facilitar la integración de

jóvenes con diversidad funcional en el Museo. Y el resultado es bellísimo. Nuestra intención ha sido crear un “libro de artista” que ilustra poesías, una obra de arte donde lo más importante han sido las personas y su proceso. Este poemario aborda tanto la escritura literaria como la plástica y ha permitido sensibilizar y crear consciencia sobre la necesidad de comunicarse y expresarse mediante procesos creativos. La puesta en común con la lectura de los poemas frente a las obras de cada uno de ellos (incluso aquellos que no sabían y que se apoyaban con pictogramas) resultó tan emocionante que terminó por dar sentido a la tan nombrada *función social* de los museos: por fin un museo para TODOS.

Firmado:

MACA, Museo de Arte Contemporáneo e Alicante/Ayuntamiento de Alicante

Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana/Generalitat Valenciana