

he visto un antílope y ha empezado a hablarme

1.

Una breve aproximación al Equipo Vol

El año pasado recibí un e-mail de Fran MM Cabeza de Vaca. Me hablaba del grupo de voluntarias del museo (pertenecientes a CEATE) y me planteaba la posibilidad de trabajar con ellas durante todo el curso. Los objetivos eran varios pero fundamentalmente dos: ofrecer formación en arte contemporáneo y conceptualizar y preparar tres nuevos itinerarios para las visitas que ellas ofrecían, esta vez a otras personas de CEATE, Centros de Mayores, etc. Además de estos objetivos estratégicos, venían de unos años de cambios y algunos desencantamientos por el camino, pero sobre todo de tanta pasión como para dedicar su tiempo al museo durante, algunas, más de 10 años.

Trabajé el verano pasado, el del 2024, preguntándome cómo organizar el curso sin que estuviese sencillamente a expensas de dos objetivos concretos, sino que tuviese un marco amplio donde ir generando ideas y dinámicas.

Pensé el curso, conceptualmente, a partir de una frase de David Lynch en la que, a través de la niebla, un antílope comenzaba a hablarnos. Me pareció una imagen con mucha potencia: la niebla espesa no nos permite ver pero eso, sin embargo, activa una visión diferente: abre la posibilidad de la imaginación, desvela nuevas imágenes.

Diseñé el primer trimestre del curso en base a esa idea, pero entonces no sospechaba que la invitación a perderse por la niebla no iba a ser solo para ellas, sino también para mí. Tras las primeras sesiones fui comprendiendo necesidades que no había teniendo en cuenta, como la de tener un tiempo para escuchar qué esperaban ellas de todo esto y cómo les apetecía irse acercando a nuevas obras de la colección, nuevos itinerarios y nuevas miradas.

Las personas que componen el grupo de Equipo Vol –hasta ahora voluntaries del Museo Reina Sofía– son un grupo heterogéneo que, sin embargo, comparte ciertas características comunes: la mayoría ha tenido una relación con la pedagogía y la docencia; la mayoría ha tenido interés por el mundo del arte desde hace muchos años; la mayoría cree en el tiempo del voluntariado como un aporte significativo para la sociedad, y lo cumple con tesón.

Tienen, sin embargo, algunas diferencias: las hay que se entregan al ejercicio propuesto desde el principio, y otras que lo cuestionan y lo batallan (pero que finalmente se entregan tanto o más que las primeras); las hay críticas con ciertos marcos de pensamiento, otras investigan y dudan, y algunas compaginan su labor en el museo con otras actividades de voluntariado.

De todas, con sus diferencias y con sus parecidos, he aprendido sobre compromiso, entrega y amor al arte en todas sus formas.

Este curso no hubiese sido posible sin la ayuda inestimable de Belén, Aldana, Benito y Fran.

El grupo de voluntarias que ha pensado, trabajado y que ofrece las visitas de estos tres itinerarios son:

Angel Luis García Gómez, Antonia Dehesa Mulas, Aurora Castillo De Batlle, Carmen Saez Cardin, Consuelo Álvarez De Miranda, Elena Fernández Jaén, Esther Flores San Sebastián, Francisca Romeral Rosel, Fuencisla Santiuste Sanz, Gema Gómez Delgado, Guillermo Zapata V, Isabel Cristóbal, Isabel Sánchez Cazorla, Juana Campo Díez, Julia Fernández Benito, Luis María Gómez Clavero, María José García Robles, Mayte Fernández Herrera

2.

Todos los relatos que caben en un museo

Durante este curso hemos leído, trabajado, reflexionado y elaborado muchos materiales de manera colectiva. Textos de Andrea Soto Calderón, Susan Sontag, Manuela Pedrón, Lucy R. Lippard, Rancière; obras de Sandra Gamarra, Fernando Bryce, Mapa Teatro, Dora Maar, Daniela Ortiz, Agustín Parejo School; temas como la utilidad del arte, la crítica institucional, la museología crítica, la imaginación radical; hemos trabajado con ensayos de mediación, diagramas, visitas a la exposición, experiencias y vivencias propias en el museo. Hemos recibido, además, las visitas de Julia Ramírez Blanco, Costa Badía y Ana Escariz (colectivo leuda).

En medio de todo esto, hemos diseñado tres itinerarios, que son los que podrás ver a continuación. Estos itinerarios han servido para conceptualizar tres visitas que las participantes ofrecen a grupos diversos. A estas ideas hemos llegado juntas, a partir de dinámicas y ejercicios sobre el museo, la experiencia propia y la palabra.

VENTANA: Sobre el poder y el impacto de la imagen

PLIEGUE: Sobre los relatos velados de la historia

NIEBLA: Sobre la posibilidad (y el deseo) de perderse

A continuación podrás ver los tres itinerarios, con un pequeño texto explicativo, y un conjunto de diagramas: El primero son las obras de cada itinerario, sólo imagen, sin texto, sin preguntas. Después está el subtexto de cada uno de los itinerarios, y para terminar uno participante, con audios que puedes escuchar (link en cada diagrama).

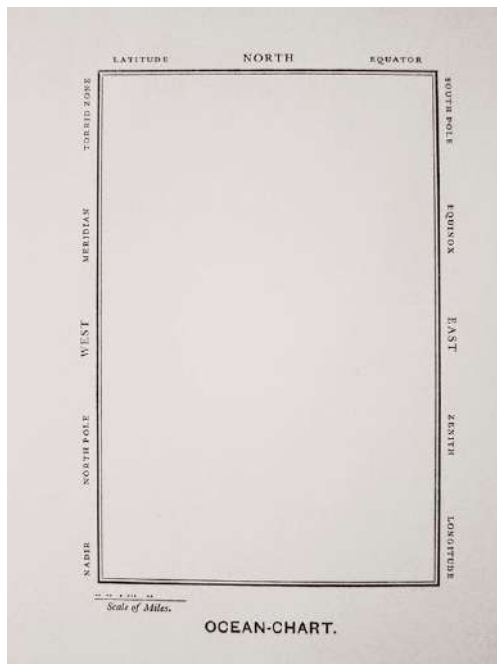
En la Verbena estos materiales estuvieron impresos en papel vegetal, pudiendo superponer cada uno de los diagramas, reuniendo los diferentes relatos que caben en un museo. Al final de cada itinerario, los verás todos juntos.

3.
Itinerarios

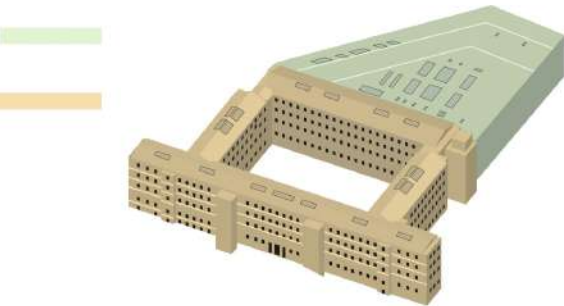
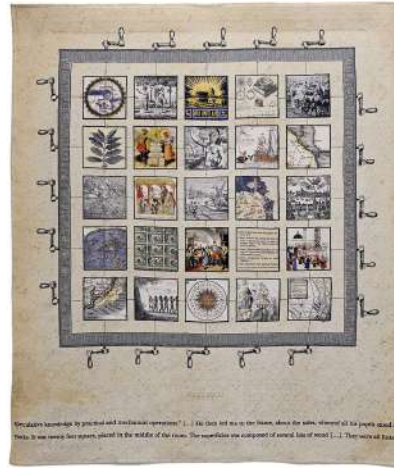
3.1 Niebla

En 1874, Lewis Carrol publica su poema “The Hunting of the Snark”, que cuenta con ilustraciones de Henry Holiday. En uno de los poemas, los aventureros que van a la caza del Snark utilizan un mapa del océano en blanco, sin “islas ni cabos”, sin “Polos Norte del Mercator”, sin “Ecuadores, Trópicos, Zonas y Líneas Meridianas”: un mapa sencillo, para no perderse en él.

En el mapa habitamos la falsedad de sabernos orientados: en la niebla permanecemos en la posibilidad de decidir dónde estamos y confiar en que sea cierto. En el mapa la fantasía de estar en suelo firme: en la niebla la oportunidad de deslizarnos. En el mapa permanecemos rígidos, erguidos, a veces entumecidos, pero la niebla nos ofrece la pérdida como algo bello.

En el itinerario “Niebla”, el Equipo Vol invita a perderse, a asumir la enormidad del edificio del museo y la dificultad de orientación en el arte conceptual como una oportunidad para dejarnos llevar, para acercarnos al museo desde un lugar amable, sin pretensiones ni mapas.

NIEBLA

Sobre la posibilidad (y el deseo) de perderse.

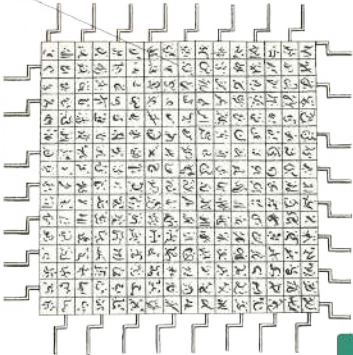

Lo social

Ficción

Realidad

La imagen desorienta
pero también sitúa

Mary Oliver

¿Estoy perdida?
No creo.
Sé dónde estoy?
¿No estoy segura.
¿Alguna vez he estado
más feliz en mi vida?
Nunca.
¿Estoy perdida?
Estoy perdida.
¿Sé dónde estoy?
Estoy perdida.
¿Alguna vez me he sentido
más plena en mi vida?
Estoy perdida.

El pueblo español tiene un camino que conduce a una estrella

Subjetividad
Surrealismo
Monumentalidad

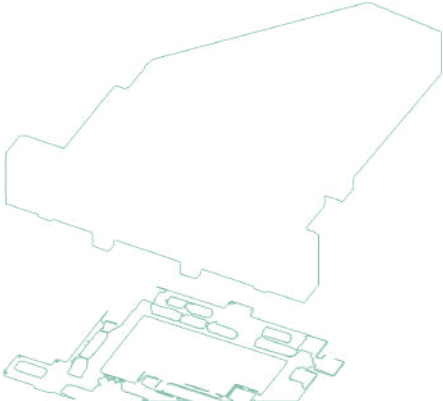
Desconcierto

Caja receptora

Desorientación

Volumen

Abstracción

*La niebla me ha permitido utilizar
mi sensibilidad para acercarme
al arte.*

*Cuando llegué al Reina, solía repasar mentalmente las salas una y otra y otra vez,
para ganar confianza en mi deambulación por el museo.*

*Cuando era chica competía en pruebas de ski,
y repasaba mentalmente una y otra y otra vez el trazado de la prueba.*

*Las palabras nos dan
la subjetividad,
la creatividad,
la tolerancia.*

*Las palabras y las imágenes nos
permiten la niebla.*

*Las imágenes nos dan
lo inesperado,
lo incomprensible,
lo diferente.*

*En el 2002,
como profe
de historia,
preparamos
una
actividad en
torno a
Ramón
Gómez de la
Serna,
visitamos la
recreación de
su estudio y
leímos
algunas*

*Las imágenes nos
sirven para
entender el
espacio, disfrutar
de los volúmenes y
perdernos.*

Pasaba los veranos en un pueblo de Castilla. No había médico, ni escuela, ni discotecas. Sin embargo llegaba el cine de verano, el tiempo del descubrimiento.

Nuevas palabras

*Cuando me preguntaron, no la conocía.
ahora la explico en cada visita.*

*Repaso los
planos antes
de cada
visita. No me
quiero
perder.*

Se ha perdido una obra de 38 toneladas. Desconcierto

Audio de Gema: https://soundcloud.com/equipovol/gema_niebla-3

*El edificio como hospital.
El edificio como espacio para la
subjetividad emocional.*

*Mi madre amaba el arte, debió
contagiármelo.*

*Vivo cerca del museo. Antes de
empezar a dar visitas, venía al
jardín a leer el periódico.*

NIEBLA

Sobre la posibilidad (y el deseo) de perderse.

Pasaba los veranos en un pueblo de Castilla. No había médico, ni escuela, ni discotecas. Sin embargo llegaba el cine de verano, el tiempo del descubrimiento.

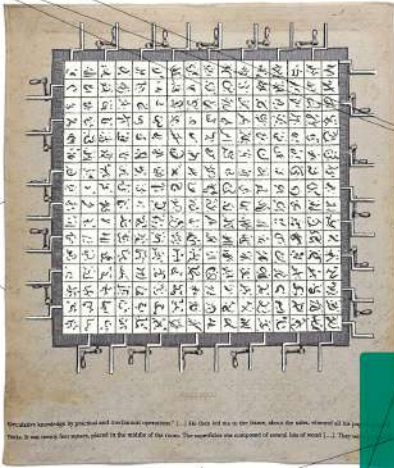
Las palabras nos dan la subjetividad, la creatividad, la tolerancia.

El edificio como hospital. El edificio como espacio para la subjetividad emocional.

Las palabras y las imágenes nos permiten la niebla.

Mary Oliver

Caja receptora

Se ha perdido una obra de 38 toneladas. Desconcierto

Pérdida de una ciudad, de una vida

Subjetividad
Surrealismo
Monumentalidad

La niebla me ha permitido utilizar mi sensibilidad para acercarme al arte.

Cuando me preguntaron, no la conocía. ahora la explico en cada visita.

En el 2002, como profe de historia, preparamos una actividad en torno a Ramón Gómez de la Serna, visitamos la recreación de su estudio y leímos algunas

Las imágenes nos dan lo inesperado, lo incomprensible, lo diferente.

Cuando era chica competía en pruebas de ski, y repasaba mentalmente una y otra y otra vez el trazado de la prueba.

Abstracción

Ficción

Nuevas palabras

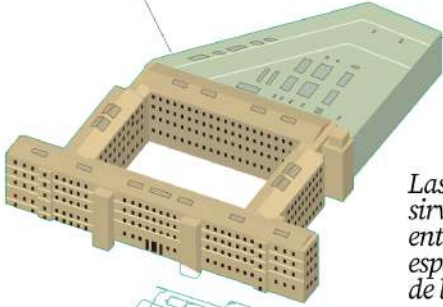
La imagen desorienta pero también sitúa

Vivo cerca del museo. Antes de empezar a dar visitas, venía al jardín a leer el periódico.

Desconcierto

Desorientación

Las imágenes nos sirven para entender el espacio, disfrutar de los volúmenes y perdersenos.

Mi madre amaba el arte, debió contagiármelo.

Realidad

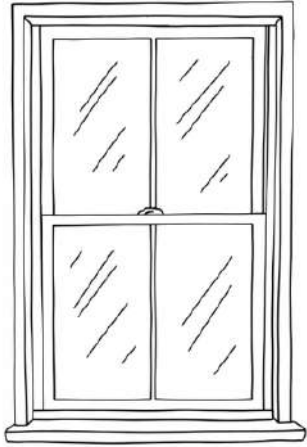
Cuando llegué al Reina, solía repasar mentalmente las salas una y otra y otra vez, para ganar confianza en mi deambulación por el museo.

Repaso los planos antes de cada visita. No me quiero perder.

3.2 Ventana

La mejor imagen de un caballo sería aquella que se dibujara en la oscuridad.

Ohram Pamuk

Pamuk nos habla de que la imagen del caballo perfecta llega con la pérdida de visión por intentar hallarla, sin embargo la frase aislada abre nuevas imágenes: ¿es realmente necesaria la visión retiniana para que una imagen nos impacte? ¿El arte se define por un poder sensible, más que por lo visible? ¿Puede una obra atraparnos por completo, al margen de su contexto histórico o de su carga intelectual?

Este itinerario explora precisamente eso: el poder de la imagen, su capacidad de golpearnos, de interpelar nuestra subjetividad. Una obra puede convertirse en un diálogo íntimo con nuestro deseo o, por el contrario, con nuestro rechazo.

El verdadero impacto de la imagen no se limita a lo retiniano: no se trata solo de lo que se ve, sino de lo que se siente, se intrinca en otros sentidos. Es un impacto interior, sensible. Una visión que no se proyecta hacia fuera, sino hacia dentro.

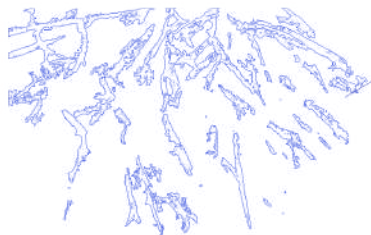
Entonces, ¿qué hace interesante a una obra de arte? ¿Son sus cualidades técnicas? ¿Su valor estético? ¿O es, más bien, su capacidad de tocarnos en otro nivel, de interpelar no solo nuestra mirada, sino todo nuestro ser? ¿Es el arte una imagen para el ojo, o una experiencia que nos transforma desde dentro?

Las obras de este itinerario –hemos considerado– generan con facilidad este impacto, aunque todas las obras del museo lo hacen a su manera.

VENTANA

Sobre el impacto de la imagen

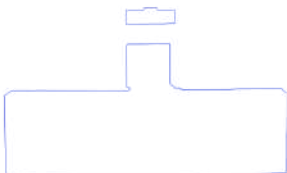
Naturaleza
Misterio
Raíces
Materia

Movimiento
Viento
Alegria
Mística

Alegria
Disfrute
Derechos
Diversión

Peso
Recuerdo
Imagen
Agua

Ensoñación
Futuro
Evocación
Poesía

Horror
Crónica
Realidad

Sangre
Datos
Muerte
Codicia

Idealismo
Dignidad
Documento
Clase

Imaginación radical
Conciencia
Activismo
Poder

Una imagen impacta en otra imagen

Violencia
Explosión
Lucha
Narración

1. Carmen

Espacio
Serenidad

Luz
Limpieza

Fue la primera obra que vi en el museo:
una catedral, un mito, algo sagrado.

Colores
Viento
Aire
Vida

Oscuridad
Misterio

Frío

Ángeles
"Todo lo que me gusta o importa"

Visiones que
aparecen

Oscuridad

Esotérico
Miedo

Audio de Carmen: https://soundcloud.com/equipovol/carmen_ventana-2

*Un jardín encerrado:
un lugar para descansar.*

Julio, 2015

Mayo, 2023

Lo maravilloso.

*Explorar, descubrir otras formas
(Esta reinterpretación la hizo Carmen Mar)*

Abril, 2015

*Estas obras impactaron
a mi nieta, Carmen Mar,
igual que me impactaron a mi.*

3. Antonia

*Tengo recuerdos
de montaña*

Vivo el aire

*No se ama lo que no se
conoce, y ahora estoy
fascinada*

*Siento y
comparto*

*El caos
me
aterroriza*

*Entiendo y
siento
por fin*

Audio de Antonia: https://soundcloud.com/equipovol/antonia_ventana-1

En mis primeros recuerdos, una señora elegante nos explicaba a mis alumnos y a mí, el significado y la historia del Guernica.

Comprensión

Conocimiento de lo ignorado

Pensé que yo podía ser como ella y compartir esa pasión.

Satisfacción

Gratitud

Transmisión a otros conocimientos

*En 1995 entré en este museo. Pasé por sus salas
pero no recuerdo impacto ni demasiado interés.*

*El impacto de conocer un mundo
narrado por una niña de 17 años*

*Recuerdo, años más tarde, el
impacto de aquella experiencia
inigualable al estar delante del
Guernica*

La sensación de bienestar en esta sala.

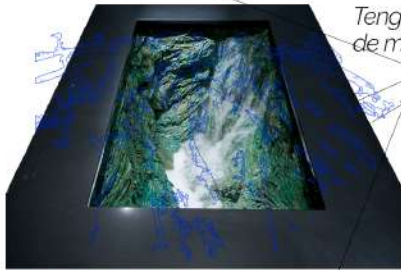
*Ahora trato de acercar las obras,
explicar lo que conozco.*

5. Isabel

VENTANA

Sobre el impacto de la imagen

En 1995 entré en este museo. Pasé por sus salas pero no recuerdo impacto ni demasiado interés.

Tengo recuerdos de montaña

Naturaleza
Misterio
Raíces
Materia

Oscuridad
Misterio

El impacto de conocer un mundo narrado por una niña de 17 años

Lo maravilloso.

No se ama lo que no se conoce, y ahora estoy fascinada

Explorar, descubrir otras formas
(Esta reinterpretación la hizo Carmen Mar)

Transmisión a otros conocimientos

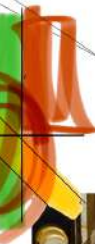
Violencia
Explosión
Lucha
Narración

Una imagen impacta en otra imagen

El caos me aterroriza

Esotérico
Miedo

Abril, 2015

Conocimiento de lo ignorado

Ángeles
"Todo lo que me gusta o importa"

Pensé que yo podía ser como ella y compartir esa pasión.

Sangre
Datos
Muerte
Codicia

Satisfacción

Gratitud

Entiendo y siento por fin

Imaginación radical
Conciencia
Activismo
Poder

Oscuridad

Un jardín encerrado:
un lugar para descansar.

Comprensión

Movimiento
Viento
Alegría
Mística

Colores
Viento
Aire
Vida

Julio, 2015

En mis primeros recuerdos, una señora elegante nos explicaba a mis alumnos y a mí, el significado y la historia del Guernica.

Luz
Limpieza

Vivo el aire

Alegría
Disfrute
Derechos
Diversión

Recuerdo, años más tarde, el impacto de aquella experiencia inigualable al estar delante del Guernica

Estas obras impactaron a mi nieta, Carmen Mar, igual que me impactaron a mí.

Ensoñación
Futuro
Evocación
Poesía

Ahora trato de acercar las obras, explicar lo que conozco.

La sensación de bienestar en esta sala.

Mayo, 2023

Fue la primera obra que vi en el museo: una catedral, un mito, algo sagrado.

Horror
Crónica
Realidad

Siento y comparto

Frío

Idealismo
Dignidad
Documento
Clase

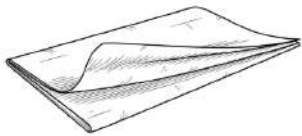
Visiones que aparecen

1. Carmen 2. Francisca 3. Antonia 4. Francisca 5. Isabel

3.3 Pliegue

Un pliegue, nacido felizmente de la doble de un cuerpo, de las habilidades plásticas de la materia, confirma la intuición de que siempre hay algo más que podemos ser, siempre queda espacio para ser más.

Blanca Arias

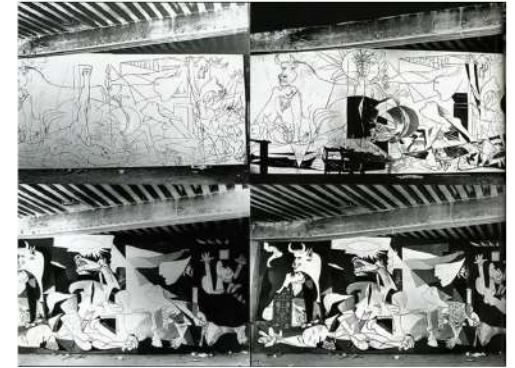

En la doblez se encuentra tanto el afuera como el adentro: un espacio interno que habitualmente nos es negado, un lugar invisible y cerrado al que no solemos tener acceso.

Este itinerario surge de una pregunta fundamental: ¿cuáles son los relatos silenciados dentro del museo? ¿Qué historias, voces y memorias han quedado relegadas a la oscuridad y están esperando salir?

En el diagrama el rostro de Dora Maar se superpone al del Guernica, como el eco que recuerda la historia menos narrada del proceso de la obra; podemos ver el relato contrahegemónico de la Expo del 92, que desafiaba gracias al activismo del momento la historia oficial; la tertulia de Ángeles Santos confronta la tradicional Tertulia del Café Pombo, de José Solana.

No se trata de negar ni borrar nada de lo que ya está, sino de desvelar lo oculto, de abrir esos pliegues para dar espacio a la multiplicidad de narrativas que coexisten en el museo.

PLIEGUE

Sobre los relatos velados

¿Puede un museo reescribir los relatos?

Contrarelato

Jardin, casa de mi abuela:
corral, animales y plantas.
Me decía:
"Aprende a escuchar,
y así podrás compartir."

Mi mundo infantil marcado
por lo que escuchaba,
más que por lo que veía.

Tertulias en un pueblo,
una niña escuchando
y contando cosas
de mayores.

Estoy donde siempre he querido estar.
Con el que se fue pero volvió.
El pasado retiene,
el presente expande
y el futuro llenará.

2. Consuelo

He trabajado durante años tratando de desvelar la historia de las mujeres artistas del museo: escondidas, ocultadas, en los

Mi madre fue mi referente: profesora, crítica de arte, feminista. Publicó un libro sobre Maruja Mallo, la cual solía venir a casa a charlar con mi madre.

Persigo la importancia de conocer y dar a conocer la historia de las mujeres de la historia del arte.

Audio de Consuelo: https://soundcloud.com/equipovol/consuelo_pliegue-3

Un jardín es
una obra de
arte. Nos
sentamos en
los bancos
enfrentados
y hablamos.

Recuerdo estar con mis padres
y ver con ellos la inauguración
del Centro de Arte Reina Sofía.
Mi madre me habló de aquella
vez que visitó a alguien en el
hospital.

Siempre me impactaron las historias
de las mujeres, silenciadas, que
acababan en un hospital psiquiátrico.

No fui a la eExpo 92.
¡Quería rebelarme!

3. María José

Siempre he querido comprender el fenómeno del Guernica: cada vez que lo veo me provoca muchos sentimientos.

Un hallazgo

Una sorpresa

*Una oportunidad
para profundizar*

Me jubilé el 30 de agosto de 2012. Unos meses después empecé a ser voluntaria en diferentes organismos: quería participar en la sociedad, explorar campos culturales.

He aprendido, ante la resistencia, a aplicar la entrega.

Tenía 35 años cuando pisé el Museo por primera vez. Me compré una guía y la firmé como "Julieta", así me llamaban entonces.

PLIEGUE

Sobre los relatos velados

Un jardín es una obra de arte. Nos sentamos en los bancos enfrentados y hablamos.

Jardín, casa de mi abuela: corral, animales y plantas. Me decía: "Aprende a escuchar, y así podrás compartir."

Mi mundo infantil marcado por lo que escuchaba, más que por lo que veía.

He trabajado durante años tratando de desvelar la historia de las mujeres artistas del museo: escondidas, ocultadas, en los

1. Esther 2. Consuelo 3. Maria José 4. Julia

Interior Exterior

Naturaleza

Ciudad

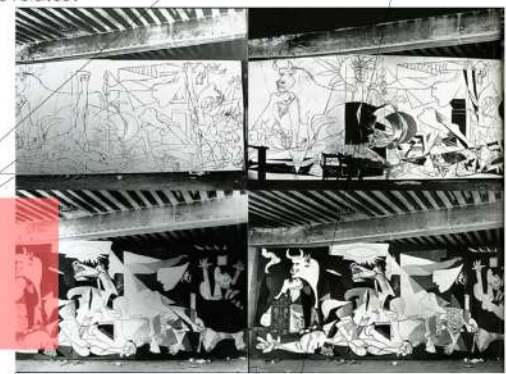
Espacio público

Espacio doméstico

Tertulias en un pueblo, una niña escuchando y contando cosas de mayores.

¿Puede un museo reescribir los relatos?

Recuerdo estar con mis padres y ver con ellos la inauguración del Centro de Arte Reina Sofía. Mi madre me habló de aquella vez que visitó a alguien en el hospital.

Siempre me impactaron las historias de las mujeres, silenciadas, que acababan en un hospital psiquiátrico.

Mi madre fue mi referente: profesora, crítica de arte, feminista. Publicó un libro sobre Marija Mallo, la cual solía venir a casa a charlar con mi madre.

Siempre he querido comprender el fenómeno del Guernica: cada vez que lo veo me provoca muchos sentimientos.

Un hallazgo

Una sorpresa

Una oportunidad para profundizar

Arte Política

Me jubilé el 30 de agosto de 2012. Unos meses después empecé a ser voluntaria en diferentes organismos: quería participar en la sociedad, explorar campos culturales.

Estoy donde siempre he querido estar. Con el que se fue pero volvió. El pasado retiene, el presente expande y el futuro llenará.

Persigo la importancia de conocer y dar a conocer la historia de las mujeres de la historia. He aprendido, ante la resistencia, a aplicar la entrega del arte.

¿Quién narra la historia?

Expolio

Contrarelatos

Tenía 35 años cuando pisé el Museo por primera vez. Me compré una guía y la firmé como "Julieta", así me llamaban entonces.

No fui a la eExpo 92. ¡Quería rebelarme!

