

Museo, industrias culturales y patrimonio. Entrevista con Karin Ohlenschläger, Directora de LABoral Gijón. Noviembre de 2020

Introducción

Karin Ohlenschläger (Hannover, 1959-Zaragoza, 2022)

Karin Ohlenschläger, licenciada en Historia del Arte en la Universidad de Kassel (Alemania), dejó una gran impronta dentro del ámbito de las artes en nuestro país, gracias a su labor como gestora cultural. En los últimos años fue directora de “LABoral Centro de Arte y Creación Industrial» de Gijón. La presente entrevista, realizada en 2020 de forma telemática, debido a las circunstancias sanitarias, se realizó como una colaboración extraordinaria con el Área de Didáctica de la Expresión Plástica, del Departamento de Expresión Musical, Plástica y Corporal, en la asignatura Educación visual y plástica, de la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza. Tras su fallecimiento el pasado mes de agosto, queremos rendir un homenaje compartiendo sus reflexiones en un documento inédito. Gracias a su generosidad, haciéndonos partícipes de sus conocimientos y experiencia en la conjugación de arte, tecnología, ciencia y sociedad, nos ha servido para instaurar las bases de parte de nuestras líneas de investigación actuales.

Entrevista

Víctor Murillo-Ligored (V.M-L.): Ella es Karin Ohlenschläger, directora del centro “LABoral” de Gijón que muy amablemente va a responder a una serie de cuestiones. La primera, Karin, ¿qué es “Laboral”? y ¿qué aporta a la museología del siglo XXI?

Karin Ohlenschläger (K.O.): Gracias Víctor, en primer lugar, por vuestro interés en “LABoral Centro de Arte y Creación Industrial». Ha sido o es, un centro que se inauguró en el 2007, poco antes de la gran crisis. Es un proyecto concebido, digamos, como centro de arte para el siglo XXI. El eje central de “LABoral Centro de Arte” son los laboratorios. Tenemos un gran laboratorio de diseño y fabricación digital, así llamado “Fapla pa asturias”, tenemos laboratorios de sonido, de audiovisuales, y consideramos que un centro de arte del siglo XXI debería participar en la producción de nuevos discursos y proyectos artísticos que, de alguna manera, de distinta manera, reflejan el impacto de la sociedad digital en el individuo, en las relaciones interpersonales, en nuestra vida, en el trabajo en la filosofía, en la política,

en la economía, etc., etc.... Entonces, el tipo de trabajo que exponemos en “LABoral Centro de Arte” puede ser un dibujo, puede ser una escultura tradicional, puede ser una obra producida en base a programas y algoritmos de inteligencia artificial, en base a tejidos normales creados in vitro. Los artistas que trabajan en “LABoral” trabajan con todo tipo de medios y soportes, trabajan con datos, trabajan con herramientas, no solamente propias del mundo del arte, sino también de distintos ámbitos de la ciencia, para plantear preguntas que tienen que ver con la condición humana contemporánea en todos los ámbitos del conocimiento.

Figura 1. Karin Ohlenschläger durante la entrevista.

(Fuente: Realización propia)

V.M-L.: Muchísimas gracias Karin, por esta aproximación a lo que es “LABoral Centro de creación”

K.O.: Perdona, hay dos cosas más. Además de lo que son los laboratorios, que forman, como decía antes, el eje central del Centro de Arte, tenemos espacios de residencias; residencias de investigación y producción, tenemos espacios expositivos, por supuesto, y espacios también para conciertos, festival de Led y otras actividades incluso, para residentes de las artes escénicas y sonoras.

V.M-L.: ¡Muy bien! Has dado cuenta de ese carácter interdisciplinar que tiene el propio Centro, relacionándose no solamente con las artes visuales, sino con las performativas, con todo lo que tiene que ver con industrias culturales también, con las nuevas tecnologías, y algo que a nosotros nos interesa mucho, que es el proyecto educativo que lleváis desarrollando desde hace tiempo ya en “LABoral” y que es algo reconocible a nivel nacional y también en el contexto internacional

K.O.: Para nosotros el tema educativo es muy importante por distintas razones. Una fundamental es la carencia en la educación artística en los planes de estudios de primaria y secundaria. Intentamos compensarlo con proyectos abiertos a todo tipo de comunidades educativas y porque consideramos, y, de hecho, en los últimos meses se ha puesto muy en evidencia, la falta de un proyecto educativo digital y virtual,

que no implica cambiar el libro por la tablet, sino todo lo contrario, sino plantear nuevas metodologías, nuevas formas de enseñar y de aprender, para los cuales, tanto el arte como las tecnologías digitales, no son un fin sino un medio. Lo que nosotros enseñamos no son solo habilidades tecnológicas, o el modo de crear proyectos artísticos a través de lo digital, sino utilizar el pensamiento y el modo de hacer de los artistas contemporáneos para aplicarlo en todo tipo de producción de conocimiento. Aplicar los procesos creativos y los nuevos medios para poder hablar de cualquier tema: desde la educación ciudadana hasta biología, literatura, matemáticas, física, o el propio arte. Pero, lo que consideramos es que la educación digital plantea la conexión transversal entre distintos ámbitos de conocimiento. Esto requiere nuevas metodologías en primer lugar, también nuevas relaciones entre lo que es el profesorado y el alumnado. Lo que nosotros hemos procurado en “LABoral Centro de Arte” es colaborar con la comunidad educativa aportando nuestro conocimiento y nuestras metodologías para contrastar y trabajar estrechamente, no solamente con el alumnado, sino también con el profesorado, transmitiendo conocimientos que no necesariamente tienen por qué tenerlos. No somos nadie para decir cómo hay que educar a las niñas y los niños, pero consideramos que hoy en día el sistema educativo afronta grandes retos y complejidades, que igual como en otras épocas lo han vivido las ciencias de la salud. Porque, hoy en día, cuando hablamos de salud no solamente pensamos en la “médica” de cabecera sino también pensamos en la alimentación, en el medio ambiente, en la psicología, en la nanociencia y en muchos ámbitos del conocimiento que configuran hoy en día lo que es la salud. Consideramos que algo equivalente también está ocurriendo en el ámbito de la educación. También es un ámbito en el que se conectan transversalmente muchos ámbitos del conocimiento hoy en día, y entendemos que desde un centro de arte y creación industrial nos ponemos al servicio de la comunidad educativa aportando aquello que no necesariamente tienen que saber los profesionales de la educación. Hemos tenido, la verdad, muy buenos resultados desde el año 2009, cuando realmente empezamos con, ya digamos, un programa muy sistemático. En primer lugar, solo nos dejaban colaborar con aquel alumnado con dificultades o con habilidades específicas, con personas con problemas muy acuciantes de abandono escolar, de situaciones familiares difíciles, y los resultados fueron tan espectaculares que hemos tenido, desde entonces, una colaboración muy continuada con la comunidad educativa en Asturias. Inicialmente, organizamos talleres y proyectos relacionados con el mundo audiovisual, con la televisión, con el sonido, con la robótica incluso, con ciencia ciudadana, porque también era un modo de interesar a las y los jóvenes por los distintos ámbitos de las ciencias, con un acercamiento más informal, a lo que es la ciencia ciudadana, aplicando también en todas estas prácticas, nuevas tecnologías de distinta forma. Pero, en los últimos tres años, también hemos desarrollado un proyecto adicional que se llama “Aula Escuelas para el siglo XXI” que consiste en llevar los laboratorios de educación interdisciplinar y digital a los colegios e institutos. Esto, a través de proyectos donde los artistas y las artistas que imparten los cursos van formando, por una parte, al profesorado para que conozca todas las posibilidades relacionadas con sonido, robótica, programación creativa, audiovisual, etc., etc., y, el profesorado, junto a los artistas, van definiendo que tipo de laboratorio digital quieren tener en su instituto o en su colegio. Y, conjuntamente, van configurando laboratorios digitales de muy distintas características, adaptándose a las necesidades y expectativas de cada colegio pero, todos ellos, trabajado con *software* y *hardware* libre, de coste muy accesible,

para poder usar estos laboratorios digitales, no para la educación en informática o en tecnología, sino para que todo el profesorado, sea de humanidades, de ciencias, de cualquier ámbito, pueda utilizar ese laboratorio para proyectos educativos de carácter muy interdisciplinar. Entonces, ha sido nuestro plato fuerte en los últimos tres años porque, para ello, contamos con un patrocinio que facilitó, no solamente la formación del profesorado, sino también la adquisición de equipos y la instalación de esos laboratorios en colegios e institutos.

V.M-L.: Muy bien, pues muchísimas gracias. Casi me has respondido a la siguiente y es que has comentado que trabajáis principalmente con alumnado del Principado de Asturias, pero el ámbito geográfico donde desarrolláis estos proyectos educativos ¿se extiende más allá de la propia comunidad?

K.O.: Si.

V.M-L.: ¿Entráis también a formar parte de los proyectos educativos en otras comunidades? ¿Cómo cuáles, por ejemplo?

K.O.: A ver, en cuanto al tema de por qué solamente en Asturias, tiene en primer lugar que ver con la dinámica de colaboración que el profesorado viene a “LABoral”, “LABoral” viene al instituto, y esto es más fácil a nivel regional. Poder organizarse, a nivel de presupuesto, a nivel de conexiones. Luego también seguimos asesorando y estamos como muy cercanos a los colegios e institutos. En este último año, también, me gustaría añadir que hemos hecho la misma experiencia este año con la “Escuela de Arte” de Oviedo, con la “Escuela de Arte, Diseño y Restauración” de Avilés, y con la “Escuela de la Artes Escénicas” en Gijón. Pues el uso de nuevas tecnologías digitales hoy en día, es igual de interesante para el taller de restauración como para los escultores, los músicos, la gente de las artes escénicas y, esta transversalidad que ofrece las herramientas con las que solemos trabajar, ha dado posibilidades de colaboración en todos estos ámbitos que, para nosotros, es algo muy importante para ayudar a crear también a este tipo de escuelas y centros de formación profesional relacionado con las distintas artes aplicadas: bellas artes, escénicas y sonoras a todos los niveles. Estamos en conversaciones a nivel nacional para que, en un futuro próximo, incluso replicar este modelo en otras comunidades autónomas, en el sentido de, porque hoy en día muchas comunidades autónomas tienen un taller de creación audiovisual y sonora, y consideramos que este tipo de laboratorios pueden ser unos nodos muy interesantes para, en cada una de las regiones, replicar este tipo de colaboraciones interdisciplinarias con la comunidad educativa. Por cuestión de proximidad es importante también allí descentralizar digamos las prácticas, pero estamos en ello.

V.M.: Muchísimas gracias. Por último, centrándonos en el propio centro de arte y de creación, como espacio expositivo, allí tenéis exposiciones. ¿Qué exposiciones recuerdas que hayan sido un hito y que hayáis aprovechado para realizar talleres didácticos en el propio centro? y ¿Cómo habéis hecho para integrar la exposición en la vida a través de esa transferencia del alumnado que os visita y acogéis en el propio centro?

K.O.: A ver... Precisamente, desde el año 2009, cuando se realizó una exposición “banquete, nodos y **redes**” parte de los propios proyectos artísticos eran instalaciones que tuvieron una doble función: de espacio de taller y la inmersión del alumnado dentro de la instalación para realizar prácticas. Por ejemplo, tuvimos una instalación de “Technologies to the People” de Daniel García Andújar, otro con “NEOKINOK TV” que tenía una instalación que era como una especie de plató de televisión. Di-

gamos, los propios artistas plantean sus instalaciones como espacio de compartir experiencias y conocimiento, de participar en determinados procesos que el artista plantea como ejercicio de participación, partiendo de la idea de que la obra de arte es un espacio, digamos es una estructura abierta, participativa y colaborativa como obra. Esos fueron los primeros, o fue, la primera experiencia en “LABoral”.

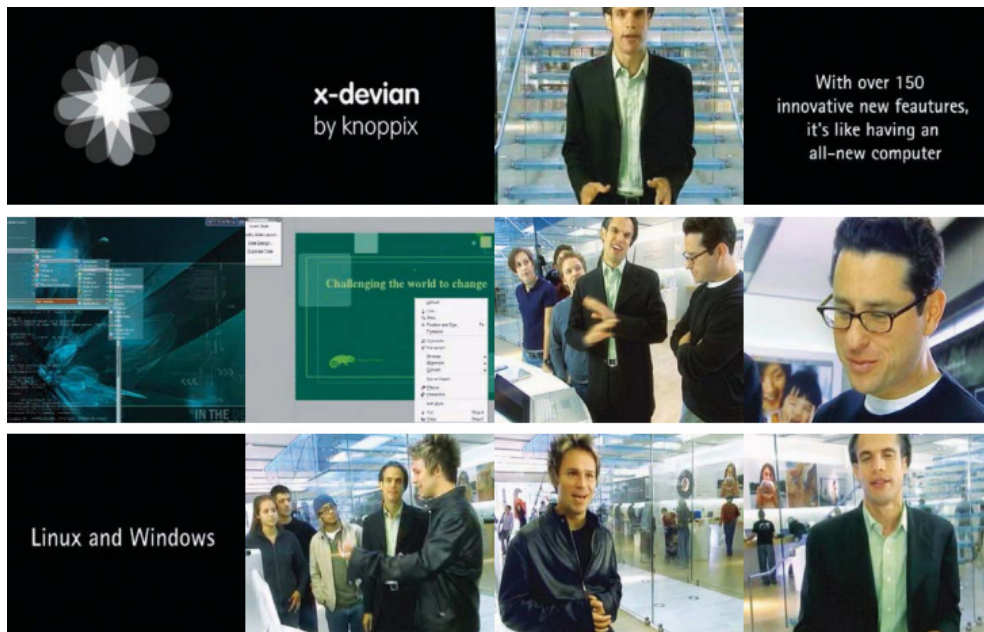

Figura 2: Daniel García Andújar X-Devian, The New Technologies to the People System, 2003. Obra de la exposición “Banquete_nodos y redes”. (Fuente: https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/files/publicaciones/files/banquete_nodos_y_redes.pdf)

Desde entonces, por ejemplo, una exposición que se llamaba, en el 2016, “Materia prima”, donde los artistas también tenían obras que eran instalaciones abiertas a la participación ciudadana, en aquel momento, muy vinculada a la ciencia ciudadana. Y desde entonces, tenemos, casi como método implantado, la idea de invitar, incluir, en las distintas líneas temáticas que plantea cada exposición, algunos proyectos donde los artistas conciben la obra como un espacio inmersivo de participación y aprendizaje.

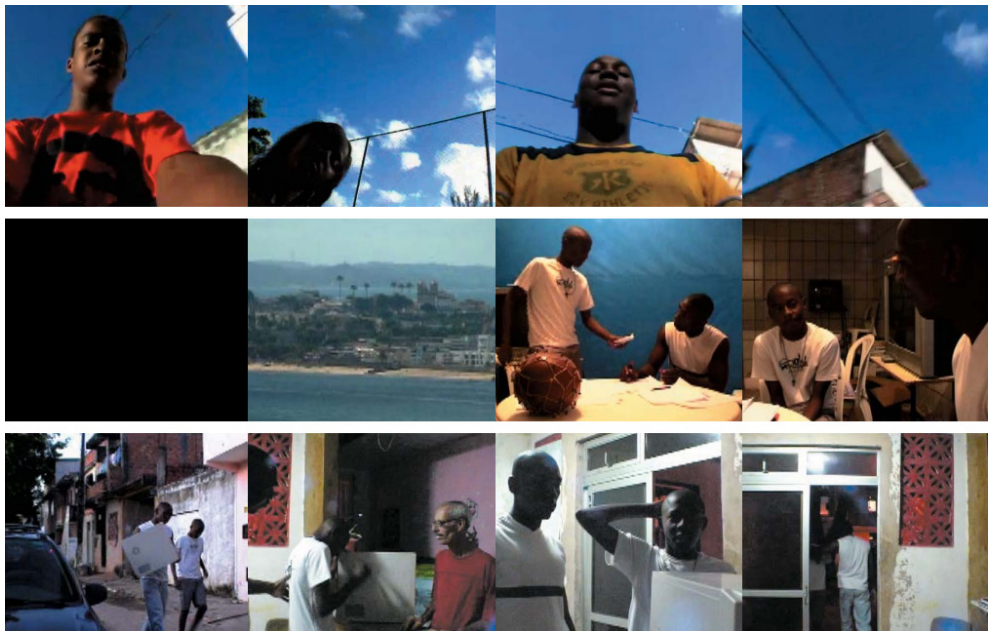

Figura 3: NEOKINOK TV TVLATA, 2007. Obra de la exposición “Banquete_nodos y redes”.(Fuente: https://www.accioncultural.es/media/Default%20Files/files/publicaciones/files/banquete_nodos_y_redes.pdf)

Materia prima

Environment Dress 2.0, 2015

Alberto Valverde , María Castellanos
fabLAB
Cortesía de los artistas

Obras Personas

Anterior

Figura 4: Environment Dress 2.0, 2015. Obra de la exposición “Materia prima”.

(Fuente: <http://www.laboralcentrodearte.org:7080/laboral/es/actividades/exposiciones/materia-prima#ffe7aad5-1979-4517-8dcf-a91feb3a6cd9>)

En esta última exposición que vamos a inaugurar, ahora el 27 de noviembre, viendo las medidas sanitarias, aunque tenemos el montaje de la exposición en plena marcha, el centro en este momento está cerrado al público, por las medidas sanitarias vigentes en este momento en Asturias, pero inauguramos en una plataforma multiusuario que funciona con un botón de videojuego donde el público y también la co-

munidad educativa puede visitar la exposición virtualmente, los alumnos pueden hacer uso de un avatar que representa cada uno de ellos, podemos organizar visitas guiadas virtuales y estamos organizando toda una serie de programas educativos que tienen que ver con el tema de la exposición, que trata sobre la relación entre la neurociencia y la inteligencia artificial. El título es “Cuando las mariposas del alma baten sus alas” inspirado en unas ideas de Santiago Ramón y Cajal que consideraba las neuronas como las mariposas del alma cuyo batir de alas algún día revelaría el secreto de la mente. Lo planteó hace 100 años y seguimos intentando llegar a desvelar el secreto de la mente. Los protagonistas de esta exposición son las neuronas; tanto las neuronas biológicas como las neuronas artificiales, relacionadas con el tema de la inteligencia artificial.

Figura 5: Exposición “Cuando las mariposas del alma baten las alas”. (Fuente: <https://www.arteinformado.com/agenda/f/cuando-las-mariposas-del-alma-baten-sus-alas-193139>)

Y uno de los grandes talleres que estamos ofertando en un principio, como proyecto piloto a la comunidad educativa asturiana, estamos trabajando concretamente con cinco institutos con un alumnado de entre catorce y diecisiete años, que van a aprender a realizar “Data Selfies”: Autorretratos a partir de los propios datos que ellos producen cuando utilizan las redes sociales. Los artistas, autores de este taller, Clara Boj y Diego Díaz, de la Universidad de Valencia y de la Universidad de Alicante, van a enseñar virtualmente a través de nuestra plataforma virtual dar a conocer los datos que tienen los grandes proveedores, las redes sociales, sobre cada uno de nosotros. Para trabajar con ello, desde una perspectiva crítica y creativa. Este proyecto es un proyecto piloto que se inscribe dentro de uno de nuestros proyectos europeos en los que estamos participando y, por lo tanto, está financiado con fondos europeos (*co-funded by the Creative Europe programme of the European Union*). Este proyecto se llama “*STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene*”. El proyecto piloto que vamos a desarrollar

durante tres meses está dirigido por los artistas, pero en participación con dos científicos del “Centro de inteligencia artificial” de la Universidad de Oviedo. Quiero decir que todo el proyecto parte de un diálogo entre arte y ciencia donde los artistas y los científicos, conjuntamente, plantean durante todo este taller práctico en cómo, digamos, pueden aproximarse desde la ciencia, desde las tecnologías y desde el pensamiento y las prácticas artísticas, a la inteligencia artificial.

Figura 6: Imagen de la Web del proyecto “STUDIOTOPIA – Art meets Science in the Anthropocene”. (Fuente: <https://www.studiotopia.eu/>)

El resultado de este proyecto piloto de enseñanza lo compartiremos, al final de este experimento, con toda la comunidad educativa a nivel nacional, pero también a nivel europeo, porque se ha generado mucha expectativa de cómo llevar a cabo un programa de formación totalmente virtual. Lo íbamos a hacer presencial dentro del espacio expositivo, al no ser posible, hemos aceptado el reto de desarrollar una propuesta virtual que incluye la formación del profesorado y del alumnado, los dos al mismo tiempo, y que bueno, con este experimento también deseamos contribuir con nuevas herramientas conceptuales y tecnológicas también, es este caso, ambos, a la comunidad educativa a nivel regional, a nivel nacional y nivel europeo.

¿Algo que me faltaría, Víctor?

V.M-L.: Nada, ¡está perfecto! ¡Muchísimas gracias, de verdad, Karin!

Víctor Murillo-Ligorred

Universidad de Zaragoza

<https://orcid.org/0000-0001-6829-1738>

Nora Ramos-Vallecillo

Universidad de Zaragoza

<https://orcid.org/0000-0002-4524-7459>