

Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

**Carrera de Especialización en Museos, Transmisión Cultural y Manejo de Colecciones
Antropológicas e Históricas**

TALLER

Aproximación a la producción del guion museológico.

Docente/s a cargo: Luis Adrián Galindo C.

Carga horaria: 16 horas cátedra

Cuatrimestre, año: Segundo cuatrimestre, 2023.

I.-PRESENTACIÓN

Este taller es una oportunidad para aproximar al participante, estudiante de esta especialización, actual o futuro profesional de los equipos técnicos de museos, galerías y centros culturales, al proceso de conceptualización y desarrollo de guiones para exposiciones temáticas, centrados en la construcción de narrativas con ideas, valores y conceptos que promuevan una museología crítica de las artes y las ciencias.

El taller tiene su origen en la preocupación constante dentro de los equipos de investigación, curaduría, registro y catalogación, educación y museografía sobre la complejidad del proceso de transformación del guion museológico al guion museográfico y de la puesta en escena de la exposición, proceso durante el cual el concepto y el discurso central de la exposición sufren significativas modificaciones, que en algunos casos pudieran ser contrarias a los objetivos acordados por los organizadores.

Profesor: Dr. Luis Adrián Galindo C.

Año: 2023. Del 01 al 22 de junio inclusive.

Cuatro encuentros virtuales de 2hrs c/u (8 horas) + 8 horas asincrónicas. Total 16 horas.

Jueves: 19 a 21 Horas.

II.-FUNDAMENTACIÓN

Consideramos que existe en el campo de la museología una importante asimetría entre el desarrollo teórico y metodológico del guionismo para exposiciones y los avances de la museografía como disciplina, muy bien alimentada por los progresos alcanzados por sus profesiones de origen: la arquitectura, el diseño industrial y el diseño gráfico.

Como veremos en este Taller, su programa apunta hacia la comprensión de ambos procesos: el guionismo y el diseño museográfico como un desenvolvimiento dialógico, de construcción

mutua, en el cual no existe una ruptura que determine el final de una etapa (el concepto) y el comienzo de otra (la puesta en escena). Las decisiones relativas a la “espacialización” o modulación de los temas de exposición en cada área o sala, el sentido del recorrido espacial, los énfasis de la puesta en escena, la elección de uno u otro tipo de dispositivo museográfico, la paleta de colores y hasta la intencionalidad de la iluminación, entre otros aspectos, si ciertamente guardan relación con criterios de funcionalidad y racionalidad del diseño, debe también estar al servicio del concepto y la trama argumental de la exposición.

No obstante, para que este diálogo pueda fluir, es fundamental que ambos procesos se encuentren fortalecidos. La intención fundamental de este Taller es aportar conceptos, ideas y herramientas para el enriquecimiento en la confluencia de estos procesos.

Existe una significativa diferencia entre exponer y mostrar, entre Exposición y Muestra (o Exhibición). Es muy común usar en el habla hispana el término Exposición para referirnos a aquella que posee un discurso, un tema central y es fruto de una investigación en cualquier campo del arte o la ciencia, en tanto que el vocablo Exhibición lo usamos con más frecuencia para designar a muestras con fines comerciales o de marketing por lo general en galerías o centros comerciales, o también cuando nos referimos a una exhibición deportiva. Creemos que lo más importante de esta distinción radica en la intencionalidad que define a la Exposición.

En este sentido, la Exposición es un acto comunicativo, seductor, capaz de hacernos pensar, reflexionar y accionar en torno a problemas o situaciones específicas de nuestra vida social o de la naturaleza. La expografía es un sofisticado método de escenificación de valores y sentidos, a través del cual reconstruimos conocimiento y pensamiento en un espacio tridimensional pleno de lenguajes diversos, organizados al menos en tres horizontes que interactúan entre sí: a) obras de arte, especímenes de la naturaleza, objetos de la vida cotidiana u objetos de especial atención (material e inmaterial), b) imágenes, sonido y texto (el hipertexto), y c) la conducta humana (la visita a la exposición). Todo ello orgánicamente estructurado, con el objetivo final de imbuir a los visitantes a través del ritual del recorrido espacial de la exposición, justamente en ese sistema de ideas y valores presente en las mentes de los organizadores.

La Exposición es también un dispositivo de inmersión y seducción colectiva capaz de hacernos imaginar realidades. Con frecuencia la Exposición, como método y como experiencia cultural en nuestras sociedades, es una suerte de “profetización” de un deseo a futuro del país anhelado, de la utopía. Ahora bien, indudablemente los asistentes a la Exposición no son sujetos pasivos, y en este sentido la expografía como método opera de manera contrapuntística o dialógica entre las construcciones de los imaginarios de lo que la sociedad aspira ser a futuro, y las tensiones generadas a partir de la seducción (si la Exposición logra hacerlo) de los valores, las ideas y los conceptos presentes en la Exposición.

III.- OBJETIVOS

- 1.- Compartir una propuesta de guionismo para exposiciones, como herramienta metodológica para la investigación y la creación de narrativas capaces de interpretar y problematizar sobre nuestras realidades sociales y los desafíos de las artes, de las ciencias y el medio ambiente.
- 2.- Imaginar y prefigurar propuestas de guiones para exposiciones temáticas en espacios museísticos y otros espacios no convencionales, a partir del manejo de las herramientas metodológicas y colecciones de valor patrimonial.

3.- Aproximarnos a los debates contemporáneos y la bibliografía relacionada con el guionismo y la museología crítica para exposiciones en museos.

IV. CONTENIDOS

Semana 1

La importancia de la Exposición como medio de comunicación y movilización del pensamiento crítico y las intersubjetividades.

Definición de Exposición, diferencias entre exposición y muestra. Horizontes y esferas de una exposición.

Con frecuencia encontramos en los medios de comunicación social y en la opinión pública general apreciaciones sobre las exposiciones en museos, galerías o centros culturales, así como otros espacios del arte y la divulgación de la ciencia, como si fuesen lugares ausentes de tensiones sociales, aislados de la geopolítica del conocimiento, apegadas más bien a una supuesta creatividad ingenua, a la inspiración de las musas o a la objetividad de la razón instrumental que tanto impera en la divulgación científica. Indudablemente la intención de hacer ver, interpretar y actuar en el mundo en esferas separadas de la cultura, la ciencia y la geopolítica es para nada accidental y responde a los complejos procesos de inamovilidad del pensamiento crítico.

Bibliografía obligatoria:

Arrieta, Iñaki (2015): El complicado arte de exponer. En el Desafío de Exponer, procesos y retos museográficos. Universidad del País Vasco. Bilbao.

Galindo C., Luis A. (2019): "El Museo de Quai Branly-Jean Chirac. El discurso normativo de la museología". Revista del Museo de Antropología 12 (1). Universidad Nacional de Córdoba. Argentina.

Mieri, Magdalena (2015): Silencios y omisiones: narrando y exhibiendo la historia nacional. En el Desafío de Exponer, procesos y retos museográficos. Universidad del País Vasco. Bilbao

Bibliografía complementaria:

Celik, Z. and L. Kinney (1990): "Ethnography and Exhibitionism at the Expositions Universelles." Assemblage 13: 34-59

Dupaigne, Bernard (2006): Le scandale des arts premiers : la véritable histoire du musée du quai Branly. Editions Mille et une nuits, France.

Semana 2

El guion museológico. Propuesta de estructura. Idea, objetivos, públicos metas y tema generador.

a) Qué es un guion museológico

b) Guion museológico, idea, objetivo y tema generador. La base conceptual del guion museológico

c) Definición de objetivos y temas generadores por parte de los participantes.

El guion museológico asumido como un trabajo de equipo multidisciplinario y transdisciplinario, es siempre un documento de trabajo que sufre constantes transformaciones a lo largo del proceso de creación de la exposición. Por esta razón, es importante superar uno de los axiomas de la museología normativa,

como lo es la producción en cadena de la exposición. Un proceso muy criticado, superado en algunas experiencias, pero que aún se impone, en el cual existe un discurso elaborado por un curador que luego es “traducido” por un museógrafo en el espacio y luego construido por realizadores, en una secuencia de eventos sucesivos, donde en cada fase el discurso sufre continuas transformaciones independientes, sin ser previamente discutida por los equipos de trabajo del museo. Creemos que es fundamental la participación activa, desde los inicios de la conceptualización de la exposición, de los responsables de las distintas áreas involucradas y comprometidas en la labor de un museo o centro cultural

Bibliografía obligatoria:

Galindo C, Luis A. (2018): El guion museológico una herramienta para la seducción. Revista de Museología Nº 71, Madrid.

Mosco J., Alejandra (2018): Un modelo flexible. En Curaduría interpretativa, un modelo para la planeación y desarrollo de exposiciones. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México. México

Bibliografía complementaria:

Davallon, Jean (2000): L'exposition à l'œuvre: stratégies de communication et médiation symbolique. Ediciones L'Hamarttan, Paris.

Galindo C, Luis A. (2009): Un modelo civilizatorio en una muestra futurista. En revista Gaceta de Museos (Número 46), Instituto Nacional de Antropología e Historia, Ciudad de México, México.

Semana 3

El guion museológico. Estructura narrativa y el guion narrativo.

a) Cómo perfilar y desarrollar una estructura narrativa coherente con los objetivos y alcances de la exposición

b) Ejercicios de guiones narrativos creados por los y las participantes

Una estructura narrativa por general se compone de: planteamiento, desarrollo, conflicto, desenlace y resolución. Como bien apuntan los especialistas en guiones para cine, al final de cada acto debe haber un punto de giro, el cual permite hacer evolucionar la historia hasta conducirnos al clímax: el momento de mayor intensidad dramática. Nuestra intención no es acoplar de forma exacta el guion museológico a la estructura narrativa de un guion de cine o teatro. El cine y el teatro tienen sus propias técnicas y lenguajes, muy distintas a la exposición, pero partiendo de estas nociones, nos hemos atrevido a realizar nuestros guiones museológicos, atentos a las especificidades de nuestra labor.

Bibliografía obligatoria:

Galindo C, Luis A. (2017): Los museos y el peso de la historia ya contada. La recuperación de dos monumentos históricos nacionales de Venezuela. En Revista de Museología Nº. 68, págs. 53-60. Madrid, España.

Mosco J., Alejandra (2018): Entendiendo la interpretación temática. En Curaduría interpretativa, un modelo para la planeación y desarrollo de exposiciones. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ciudad de México. México

Bibliografía complementaria:

Agamben, Giorgio (2015): ¿Qué es un dispositivo?, editorial Anagrama, Barcelona.

Rasse, Paul (1997): Techniques et cultures au musée, Presses Universitaires de Lyon, Lyon-France.

Semana 4

¿Cómo se acompaña y se evalúa el proceso de transformación del guion en una puesta en escena?

a) El diálogo entre el guion museológico y el guion museográfico. ¿Cómo acompañar el proceso de transformación del guion a la puesta en escena? Idas y venidas del acto creativo y los desafíos de la puesta en escena.

b) Presentación de guiones por parte de los participantes

Cada tema, subtemas, apoyos comunicacionales y colección habrá de ocupar un espacio físico en el área de exposición, y su modulación y aparición en dicho espacio estará orientada por la secuencia que hemos definido en el guion museológico. De esta forma el visitante podrá ir recomponiendo en su mente la trama argumental de la exposición conforme se vaya desplazando por el espacio. No obstante, el proyecto museográfico también tomará en consideración al momento de “espacializar” el guion, otras variables del diseño como lo son las dimensiones del espacio, la óptima circulación, los puntos focales, la presencia de ventanales, entre otros aspectos que no desarrollaremos aquí, pero ello nos advierte que este proceso no es una adecuación literal, uno a uno, de los elementos del guion al espacio expositivo, existe también aquí una gramática propia del espacio con la cual el guion debe dialogar, adecuarse y potenciar su fuerza narrativa.

Bibliografía obligatoria:

Heumann G., Elaine, Volkert, Jim, Muro, Tam y Castilla, Américo (2015): Layering en Museos. Fundación Typa y Red Mus. Argentina.

Sevilla Lizondo, Laura, Salvador, Nuria (2011-2012): Las Exposiciones de la vanguardia europea, como patrimonio cultural, artístico e histórico de una época. Universidad Politécnica de Valencia.

Rico, Juan C. (2014): La desorientación espacial en las exposiciones. JCR21OFFICE Editions. Madrid.

Bibliografía complementaria:

Belaen, Florance (2005): L'immersion dans les musées de science: médiation ou seduction? En Culture et Musées, N.5, Université d'Avignon, France.

Bitgood, S (1989): Evaluation des musées de point de vue de la conception sociale, en Schiele, B (dir.). Faire voir. Faire Savoir. La muséologie scientifique au présent, Québec, Musée de la Civilisation.

Giordan, André, Christian Souchon y Maryline Cantor (1997): Evaluer pour innover, Musées, Médias et Ecoles:, Editions Z, Nice.

V.- MODALIDAD DE LA CURSADA

El taller se dictará en modalidad virtual y ha sido pensado como un laboratorio, centrado en el intercambio de ideas y experiencias, a partir de la combinación de:

- a) Introducción y explicación de los temas por parte del facilitador.
- b) Foro con sesiones de preguntas, respuestas e intercambio de ideas.
- c) Análisis y debate a partir de exposiciones realizadas, videos, sitios web y bibliografía indicada como obligatoria.
- d) Presentación y debate a partir de los avances de los participantes en la prefiguración de guiones para posibles exposiciones.

VI. REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DEL TALLER

Para la aprobación se deberá cumplir con:

- 1.-Al menos 75% de asistencia a las 4 sesiones virtuales, participando activamente de los foros, lecturas y otras actividades de intercambio de información sincrónicas y asincrónicas, acordadas durante la cursada.
- 2.- Formas de evaluación: Dos entregas de trabajos parciales (esquemas borradores para intercambio de información) uno al finalizar la semana 2 y otro al finalizar la semana 3. Una entrega de documento final (esquema de guion museológico) conforme con lo trabajado durante el taller.