

Pontificia Universidad Javeriana
Facultad de Artes

Museographia

-ficción y espacio creativo-

Profesor: Camilo Ordóñez
Intensidad semanal propuesta: 2 horas

En 1727 Caspar Frederick Neickel publicó en Leipzig, Alemania, el primer tratado sobre museografía. Este fue realmente una guía que, bajo el espíritu del pensamiento enciclopedista e ilustrado, orientaba, catalogaba y señalaba, los elementos constitutivos mínimos con que debía contar un museo, los mercados y ciudades adecuados para adquirir dichos elementos, y una orientación propuesta por el autor, dirigida a los amantes del coleccionismo, para diseñar museos y gabinetes de curiosidades que, sin establecer colecciones temáticas concretas, fueran capaces de exponer ideas universales a partir de objetos e imágenes provenientes de arte, naturaleza y ciencia. Este afán por construir modelos universales de conocimiento que tiene su antecedente en el Teatro de la Memoria, una estrategia retórica que estructuraba el discurso a partir de imágenes articuladas entre sí, atraviesa la historia del museo, las prácticas curatoriales y, con la aparición y crisis de la institución que representa el Museo de Arte Moderno, puede ser entendida como un modelo para generar estructuras de ficción inherentes a la creación artística. Desde estas estructuras se constituyó el rol de América expresado en su alegoría, el paisaje se fingió en los panoramas, se anunció el perfil de las naciones modernas en los pabellones nacionales que tuvieron lugar en las Exposiciones Universales, y algunos artistas han creado propuestas que, desde contextos imaginarios o fingidos confrontan conceptos relacionados con la historia, el patrimonio y la cultura a través de estrategias de exposición.

OBJETIVOS

Asimilar la museología y la museografía como dos disciplinas que si bien tienen su campo de estudio en la institución museal, también pueden ser entendidas como escenarios creativos que permiten el desarrollo de proyectos artísticos y curatoriales.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Analizar y cuestionar los discursos que se estructuran a través de la configuración y exposición de colecciones en espacios museales, entendiendo la colección como un espacio dinámico para la creación artística: la colección como universo creativo.

Comprender diversas formas de creación visual, análogas de lo museográfico, que, históricamente, han derivado en la postulación de discursos expresados a través de medios visuales que repercuten en idearios políticos e históricos que representan a diversas sociedades en el tiempo.

Entender las estrategias de exposición museográfica que, sustentando postulados museológicos, funcionan como estrategias de escenificación narrativa donde, se finge lo natural y se plantean condiciones ideales a partir de una ficción que sustenta una estructura narrativa.

Desarrollar un proyecto de creación colectiva a partir del estudio de la colección de un museo, proponiendo un montaje temporal que genere la relectura de una pieza en particular desde la confrontación histórica que esta implica, y a través de una propuesta museográfica blanda que interfiera con el discurso museal. El primer escenario para la realización de este taller es el Museo de Arte Moderno de Bogotá que ha manifestado aceptar la iniciativa y darle curso según las características de la propuesta.

CONTENIDOS

1. Historia del Museo. Museo viene de Musa.
2. La Museografía y la Museología como disciplinas.
3. Contar en imágenes, el Teatro de la Memoria de Giulio Camilo.
4. Arcos triunfales y túmulos imperiales, América como Alegoría.
5. La colección y el proyecto ilustrado, San Carlos y la Expedición Botánica.
6. Los Museos Nacionales, el caso colombiano.
7. Panoramas, el paisaje fingido.
8. Las Ferias Universales y los Pabellones Nacionales.
9. La colección como referente, dos casos: Rembrandt y Rivera
10. El Museo Imaginario de André Malraux
11. Del Gyverny a L'Orangerie, la aparición del Museo de Arte Moderno
12. La estrategia museográfica del Land Arte

13. Marcel Broodthaers y el Museo de las Aguilas.
14. Dioramas, imágenes de lo natural en Sugimoto y Miguel Calderón
15. El señalamiento plástico del discurso, Hans Hacke
16. Revivir los muertos, Pedro Manrique Figueroa y Quintim Lame (Caro)

METODOLOGIA – EVALUACIÓN

El desarrollo de la clase permitirá realizar un estudio breve sobre los antecedentes históricos del museo, conceptos básicos de museografía y museología, el análisis sobre la configuración de algunos museos en Bogotá y el caso de temas puntuales que sustentan los objetivos del curso. Siendo una materia teórico practica se combinarán sesiones magistrales con ejercicios creativos encaminados a la proposición del trabajo colectivo final.

Reseñas de lecturas y exposiciones	30%
Trabajos prácticos, investigaciones y sustentaciones	30%
Proyecto colectivo final	40%

BIBLIOGRAFIA

- ALPERS, Svetlana. *El arte de describir*. Herman Brume. Madrid 1987
- _____. *El taller de Rembrandt. La libertad, la pintura y el dinero*. Ed. Mondadori. Madrid, 1992
- América Exótica, panorámicas, tipos y costumbres del Siglo XIX*. Banco de la República. Bogotá, 2004.
- Arte, Historia e Identidad en América*. XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. Instituto de Investigaciones Estéticas – universidad Nacional Autónoma de México. México 1994
- BENJAMIN, Walter. *Discursos Interrumpidos*. Taurus. Madrid 1973
- _____. *Iluminaciones II*. Taurus. Madrid 1971
- _____. *Libro de los pasajes*. Akal. Madrid 2005
- COMMENT, Bernard. *Painted Panorama*. Harry N. Abrams. New York 1999
- CRIMP, Douglas. *Imágenes*. Instituto Distrital de Cultura y Turismo– Universidad Nacional de Colombia Bogotá 2002
- _____. *On the museum`s ruins*. MIT Press. Massachussets, 1995.
- FERNANDEZ, Luis Augusto. *Museología y Museografía*. Ediciones del Serbal. Madrid 2001.
- GRASSKAMP, Walter. *Hans Haccke*. Phaidon. Londres, 2004.
- GUASCH, Anna María "El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995" , Ediciones del Serbal, 1997.
- Juegos de Ingenio y Agudeza. La Pintura Emblemática de la nueva España*. Museo Nacional de Arte – Conaculta. México, 1994.
- HOOG, Michael. *Les Nymphaes de Calude*. *Oranienstein au Mus Reunion de Musees Nationaux*. 1984
- KRAUSS, Rosalind. *Pasajes de la escultura moderna*. Akal. Madrid, 2002
- KUELGEN, Helga Von (ed). *Herencias indigenas, tradiciones europeas y la mirada europea*. Instituto Cervantes de Bremen, 2000

LEON, Aura. *El Museo. Teoría praxis y utopía*. Catedra. Madrid, 1986
MALRAUX. Andre. *Le musee Imaginaire*. Albert Skira. Genova, 1947
Marcel Broodthaers. Galerie Nationale du Jeu du Paume. Paris, 1991.
MITCHELL, W. *Landscapes T. and (Edi p o m : T h e*
University of Chicago Press. Chicago 2002.
RIVIERE, George Henri. *La Museologia*. Ediciones Akal. Madrid 1989.
SEGURA, Marta. *Itinerario del Museo Nacional de Colombia*. Museo Nacional de
Colombia. Bogotá, 1995
Sugimoto. Fundación la Caixa. Madrid, 1998.