

Maestría en Arte y Cultura Visual

Materia:

Espacios Expositivos: mediaciones y narrativas

Semestre:

Junio-Diciembre 2018

Créditos:

4 (60 h trabajo estudiantil: horas presenciales+ estudio domiciliario +preparación de trabajo)

Metodología

La materia y sus contenidos teóricos se trabajarán, en la medida de lo posible, a través de actividades prácticas que se realizarán tanto en el aula como en diferentes espacios expositivos de Montevideo.

Contenidos

El primer bloque de la materia estará dedicado a la reflexión, desde perspectivas críticas y feministas, sobre el propio museo como medio. En el segundo bloque se trabajarán narrativas, dilemas y tensiones de las prácticas de mediación en museos y centros de arte. Finalmente se reserva un bloque para la reflexión y puesta en práctica de cuestiones relacionadas con las estrategias didácticas para desarrollar actividades de mediación en las que se utilicen las obras de arte como recurso.

Bloque A. El museo como medio

¿Qué es un museo? Los museos no han existido siempre, ¿cómo, cuándo y por qué surgieron? En este primer bloque se busca conocer la historia de la emergencia del museo como una institución cultural. Se analizará también el diseño arquitectónico y de interiores en estos espacios y la museografía, esto es, las tipologías de exposición de las obras de arte pero siempre desde el prisma de la mediación, esto es, desde la reflexión sobre cómo estos factores enmarcan la experiencia de los/as visitantes y su comprensión del arte en estos espacios expositivos.

Partiendo de las propuestas de la pedagogía crítica, la museología crítica y perspectivas feministas se trabajarán conceptos como el currículum oculto con el objetivo de formar visitantes críticos/as de museos y centros de arte y mediadores que sean intelectuales transformativos. Por esta razón será interesante desarrollar visitas a museos y centros de arte de la ciudad de Montevideo que permitan aplicar la teoría trabajada en el aula y en los textos teóricos que se aporten.

Textos relacionados con este bloque:

- **BOURDIEU, Pierre y DARBEL, Alan** (1969) *El amor al arte. Los museos europeos y su público*. Barcelona: Paidós (2003)
- **BOURDIEU, Pierre** (1979) *La distinción, criterios y bases sociales del gusto*. Madrid: Taurus (1988)
- **DUNCAN, Carol** (2007) *Rituales de civilización*. Murcia: Nausicaa
- **FREELAND, Cynthia** (2003) *Pero, ¿es esto arte?*. Cátedra
- **GIROUX, Henry** (1990). *Los profesores como intelectuales*. Barcelona: Paidós Ib H. (1990) profesores como intelectuales. Barcelona: Paidós Ibérica
- **GUERRERO, Carmen**, (2014) *Cultura patriarcal y educación: museos y exposiciones culturales*. *Revista Con la a*.
- **LINDAUER, Margaret. I.** (2006). The critical museum visitor En MARSTINE, Janet (2006). *New Museum Theory and Practice. An introduction* (pp. 203-225) London: Blackwell Publisher
- **LÓPEZ F. CAO, Marián** (2011). Los espacios masculinos de la memoria. El museo como lugar de ausencia femenina. En López F. Cao, Marián (2011) *Mulier me fecit. Hacia un análisis feminista del arte y su educación*. Madrid: horas y Horas
- **MAYAYO, Patricia** (2003)) *Historia de mujeres, historia del arte*. Madrid: Cátedra
- **STOREY, John**, (2003) *Teoría cultural y cultura popular*, Octaedro, Barcelona
- **WALLACH, A.** (1998) *Exhibiting contradiction*. Massachusetts: The University of Massachusetts Press

Bloque B. La mediación en los espacios expositivos

B. 1. Narrativas museísticas y tendencias en educación museística

En la primera parte de este bloque se presentarán y discutirán las diferentes narrativas museísticas y las tendencias en educación vinculadas a estas que se pueden encontrar en diferentes museos y centros de arte. En cada una de estas narrativas y tendencias se señalarán los objetivos educativos, contenidos y metodologías que se ponen en funcionamiento. Se hará especial hincapié en el modo en el que desde estas narrativas se interpretan las obras de arte y en los modos de acercamiento a las obras que fomentan entre los/as espectadores/as. Se señalan también los roles que en estas tendencias cumplen educadores/as y visitantes.

Para trabajar estas narrativas nos basamos en las categorizaciones de diferentes autoras como Carla Padró o Carmen Morsch

Textos relacionados con este bloque:

- **ARRIAGA, Amaia** (2011) Desarrollo del rol educativo del museo: narrativas y tendencias educativas. *Revista Digital do LAV*, Vol. 7. No.4, pp. 1-23
- **HOOPER-GREENHILL, Eileen.**, 1992. *Museums and the Shaping of Knowledge*. London: Routledge
- **MÖRSCH, Carmen** (2015) En una encrucijada de cuatro discursos. En Alejandro CEVALLOS y Anahí MACAROFF (Eds.) *Contradecirse a una misma. Museos y mediación educativa crítica Experiencias y reflexiones desde educadoras de la documenta 12*. (pp. 38-63). Quito: Fundación Museos de la Ciudad (2009)

- **PADRÓ, Carla** (2005) Educación artística en museos y centros de arte. En Ricard HUERTA y Romà DE LA CALLE (Eds.) *La mirada inquieta. Educación artística y museos*. (pp. 137-152) Valencia, PUV

B. 1. Problemáticas y tensiones en torno a la mediación en museos y centros de arte

En este apartado se abordarán algunas de las problemáticas que se dan en torno a las prácticas de mediación en museos y centros de arte. Desde cuestiones relacionadas con la profesionalización y condiciones laborales de los y las mediadores, su encaje y reconocimiento en la institución, hasta las tensiones y problemáticas que emergen, inevitablemente, de la relación entre artista, institución, mediación y público participante y cuyo debate ha reavivado el llamado “giro educativo” de las prácticas artísticas y comisariales.

Textos relacionados con este bloque:

- **Albero Verdú, Sofía**. La perspectiva de género en el ámbito educativo de los museos y centros de arte españoles. Tesis doctoral.
- **Arriaga, Amaia y Soria, Fermín** (2017) *Artistas, equipamientos culturales y mediación. Guía para la reflexión. Labore*. Donostia Kultura - Donostia /San Sebastián 2016- Europako Kultur Hiriburua / Capital Europea de la Cultura.
- **López, Eneritz** (2012) Profesionalidad y formación frente a invisibilidad y recortes: cómo (querer) seguir siendo educadora de museos en tiempos de precarización *Heritage and Museography*, IV (3) 33-44,
- **Mörsch C.** (2011) “Educación crítica en museos y exposiciones en el contexto del “giro educativo” en el discurso comisarial: ambigüedades, contradicciones y alianzas.” Traducción Nora Landkammer. *MEDIA*. Recuperado de: <http://www.mde11.org/wordpress/wp-content/uploads/2011/09/Educaci%C3%B3n-cr%C3%ADtica-en-museos-y-exposiciones...-Carmen-Morsch.pdf> (última consulta: 10-07-2016)
- **Mörsch C. y Chrusciel, A.** (2014) *Time for Cultural Mediation*. Institute for Art Education of Zurich University of the Arts (ZHdK). Recuperado de: <http://kultur-vermittlung.ch/zeit-fuer-vermittlung/v1/?m=2&m2=0&lang=e> (última consulta: 10-07-2016)
- **Sánchez de Serdio, A.** (2010) “Políticas de lo concreto: producción cultural colaborativa y modos de organización”. En: Collados, A. y Rodrigo, J. (2010) *Transductores: pedagogías colectivas y políticas espaciales*. Centro José Guerrero. Granada.
- **Sánchez de Serdio, Aida y López, Eneritz** (2011) Políticas educativas en los museos de arte españoles. Los departamentos de educación y acción cultural. En *Desacuerdos 6* Arteleku-Diputación Foral de Gipúzkoa, Centro José Guerrero-Diputación de Granada, Museu d’Art Contemporani de Barcelona, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y UNIA Arte y Pensamiento.
- **Soria, Fermín** (2016) *El giro educativo y su relación con las políticas institucionales de tres museos y centros de arte del contexto español*. (Tesis doctoral). Universitat de Barcelona. Recuperado de www.tdx.cat/handle/10803/386235.
- **Rodrigo, Javier** (2007) Pedagogía crítica y educación en museos. Marcos para una educación artística desde las comunidades. En *Patio Herreriano, Estrategias críticas para una práctica educativa en el arte contemporáneo*. (Pp 106-117) Museo Patio Herriano / Caja España Obra Social. Valladolid.
- **Rogoff, Irit** (2008) Turning. *Flux Journal #0, 11/2008* Recuperado de: <http://www.e-flux.com/journal/turning/>

Bloque C. Recursos de mediación en los museos

C.1. Concepciones de arte e interpretación en mediación museística

Las prácticas de mediación frente a las obras de arte están determinadas, en gran medida, por las ideas de arte e interpretación que se ponen en juego. En este apartado se presentará presentarán cuatro grandes maneras de concebir el arte y la interpretación, que se pueden dar y habitualmente se dan en contextos educativo y que permitirán analizar y diseñar prácticas y materiales en los que se utilicen obras de arte como recursos educativos.

Textos relacionados con este tema:

- **ARRIAGA, Amaia y AGUIRRE, Imanol.** (2015) The role of the learner in the construction of meaning at Tate Britain . *Arte, Individuo y Sociedad*. Vol. 25, (2), 2013, pp. 203-217.
- **ARRIAGA, Amaia y AGUIRRE, Imanol** (2013) Concepts of art and interpretation in interviews with educators from Tate Britain. *International Journal of Art and Design Education*, Vol 32, No.1
- **ARRIAGA, Amaia y AGUIRRE, Imanol.** (2010) Un aparato metodológico para analizar las ideas de arte e interpretación que subyacen en discursos y prácticas educativas de museos de arte. *Revista Iberoamericana de Educación*. Vol. 53, pp. 203-223
- **CHARMAN, Helen** (2006). *The art gallery handbook: a resource for teachers*, London: Tate (Capítulo: 05. *Ways into looking at art*)

C.2. Recursos materiales de mediación (cartelas, audioguías, textos de pared, etc.)

¿Cómo se están materializando las nuevas concepciones sobre el conocimiento, el museo, el objeto, el/la visitante, la interpretación, etc. en los recursos materiales de mediación de los museos y centros de arte?. En este apartado se aborda esta cuestión a través del análisis de los principios educativos y estéticos que guían el diseño de los recursos de interpretación en las diferentes galerías Tate de Inglaterra y las prácticas concretas en las que estos principios se plasman. El objetivo es señalar buenas prácticas que encarnen nuevas formas de entender el arte, la interpretación y el papel del visitante y que entiendan a los museos y centro de arte como centros culturales vivos, alejándolos de la idea de institución elitista y autoritaria.

Textos relacionados con este tema:

- **Arriaga, A.** (2010), “Principios y estrategias de comunicación en las galerías Tate: construyendo conocimiento sobre el arte”, *Revista Digital de la Asociación Aragonesa de Críticos de Arte*, Vol. 11, pp. 1-11
- **Fisher, Daryl and Levison, Lisa** (2010) Redefining Successful Interpretation in Art Museums. Curator. *The Museum Journal*. V. 53 (3), pp. 299-323
- **Schaffner, Ingrid.** (2006) Wall Text.” *What Makes a Great Exhibition?*, ed. Paula Marincola. Philadelphia: Philadelphia Exhibition Initiative, 2006, pp. 154-167.

C.3. Estrategias de acercamiento a la obra de arte para la mediación

Se trabajarán también de manera práctica estrategias didácticas que se podrían utilizar en el diseño de actividades educativas en museos y centros de arte y que integran ciertos principios educativos y estéticos discutidos anteriormente,