

Museum Making: pensando el quehacer museográfico

Michael Andrés Forero Parra

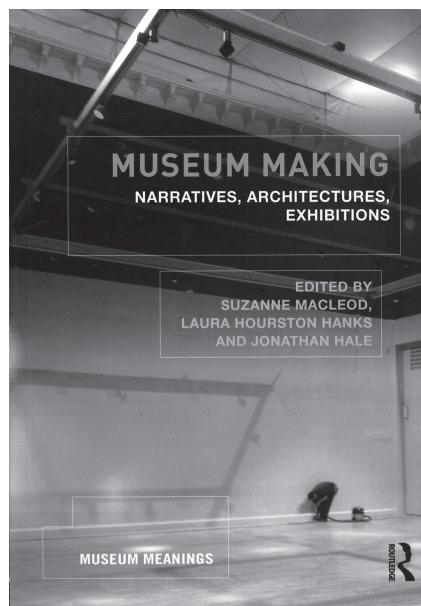

FIGURA 1. Portada del libro *Museum Making: Narrative, Architecture, Exhibition*, de Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks y Jonathan Hale (eds.), Londres, Routledge, 2012, ISBN: 978-0-415-67603-8 (pbk).

Conforme en las últimas décadas se han ido construyendo, inaugurando y renovando muchos museos alrededor del mundo, la bibliografía sobre estos nuevos proyectos cada vez parece ser más inagotable. Si bien en la mayoría de los casos los libros publicados, ilustrados por lo general con fotografías excepcionales, se enfocan en los ejemplos emblemáticos del diseño arquitectónico contemporáneo (Lampugnani y Sachs 1999; Marotta 2010), infelizmente, las personas están representadas, más que como los usuarios reales de estos espacios, como una referencia de escala distante. Sin embargo, perspectivas académicas recientes (Greenberg et al. 1996; O'Doherty 1999; Serota 2000; MacLeod 2005; Marincola 2006; Klonk 2009) han desplazado los estudios de estos complejos museales elaborados desde un punto de vista estético a uno que reconoce el espacio museográfico como un lugar donde las personas estudian, trabajan, socializan o descansan, y el museo como un medio adaptable que refleja las condiciones culturales que determinan su forma y desarrollo (Lorente y Almazán 2003; Forero 2011; MacLeod 2013).

Según lo anterior, ya en años recientes al diseño museográfico se lo considera un campo sugestivo, diverso y colaborativo que es posible abordar desde distintas perspectivas, incluidas las del diseñador, la institución y la audiencia. Con una premisa similar, explorando los desafíos, el potencial y la complejidad de la arquitectura en museos, Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks y Jonathan Hale (2012a), editores de *Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions* (Figura 1), publicado por Routledge en el 2012, inician esta compilación de veintiséis ensayos distribuidos en tres secciones temáticas (*narrative, space, identity; narrative, perception, embodiment; narrative, media, mediation*), cuyo eje central es aquello que los autores han denominado *narrative environments* o ambientes narrativos (MacLeod, Hourston y Hale 2012b:xix), experiencias que integran objetos, espacios, historias y personas en un proceso narrativo que enfatiza el carácter, la capacidad y la conexión que tienen los museos con la percepción, la imaginación y la memoria.

Más de un decenio atrás, la investigación museográfica (Hooper-Greenhill 1995; Greenberg et al. 1996; Serrell 1996; Lord y Dexter 2001) indagaba sobre nuevas maneras de presentar e interpretar el patrimonio cultural —lenguajes museográficos que promovían cierta armonía entre la colección y la audiencia—,

en correspondencia con las nuevas aproximaciones museológicas y curatoriales de finales de siglo. De hecho, algunos autores (Kavanagh 1991; Dierking 1992; Hooper-Greenhill 1997; Black 2005; Lang et al. 2006) admiten que este importante cambio incluyó el trabajo mancomunado de fundadores, financiadores, directores y visitantes, quienes ahora forman parte esencial de la planeación museológica.

Análisis posteriores se concentraron en entrever las complejidades, los significados y la maleabilidad del espacio museal, entre ellos, el libro de MacLeod (2005), titulado *Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions*, que reúne diecisiete artículos, algunos de los cuales se habían expuesto en la conferencia internacional *Creative Space*, organizada en el 2004 por la Universidad de Leicester (UL), Reino Unido (UK, según sus siglas en inglés). De la misma manera, desde un grupo de investigación, los profesores de la Universidad de Nottingham (UN, UK), Hale y Hourston Hanks habían establecido una fructífera relación institucional con la Escuela de Museología de la UL que culminó con la coproducción en el 2010 de la conferencia interdisciplinaria *Narrative Space*, la cual atrajo museógrafos, arquitectos, escenógrafos, artistas, literatos y diseñadores gráficos, reflejando así la inmensa variedad de profesiones involucradas en el quehacer museográfico, de la que hace especial mención el volumen que aquí se reseña (MacLeod, Hourston y Hale 2012b:xx).

Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (MacLeod, Hourston y Hale 2012a) se enmarca en una nueva fase de investigación museográfica que, desde otras disciplinas, amplía la mirada y abarca un sinúmero de perspectivas que han dinamizado la museología en años recientes. La introducción del libro, por ejemplo, además de vincular la inherente necesidad de narrar con el desarrollo mismo del ser humano, otorgándole una vehemente base fi-

losófica al estudio museográfico y a la práctica arquitectónica dentro del museo, deja en claro que el proceso narrativo proviene de la percepción que, como construcción humana, comprende procedimientos que editan y excluyen, lo cual comporta distorsión y parcialidad, un tema esencial de la *Nueva museología* (Lorente y Almazán 2003; Macdonald 2006; Marstine 2006). Este preámbulo aclaratorio subraya que las propiedades narradoras del museo recaen, precisamente, en esa artificialidad editada que para los autores del libro es la *creative spark* (MacLeod, Hourston y Hale 2012b: xxIII) o chispa creativa, que estimula tanto la inspiración como la revelación.

No obstante que las tres secciones del libro proporcionan un mecanismo útil de organización, dada la naturaleza interdisciplinaria del diseño expositivo, la condición de obra editada y el hecho de que cada ensayo ofrece una serie de casos de estudio detallados, el lector puede fluctuar arbitrariamente entre sus títulos, dependiendo de sus necesidades, sus búsquedas y su autonomía, sin que se altere la tesis central.

La primera sección, con nueve ensayos, por una parte plantea la creación de atmósferas de imaginación para suscitar una experiencia emotiva que promueva la teatralidad, la ficción y la imaginación; por la otra, permite dilucidar las negociaciones políticas entre la institución y el diseñador, y las posibilidades de la propia arquitectura edilicia y urbana como elementos narradores. La segunda, que contiene ocho ensayos, inicia argumentando eficazmente diferentes escalas de narración, para después ampliar el espectro hacia el edificio arquitectónico, su emplazamiento urbano, los paisajes culturales y las historias nacionales o locales que aquéllas desvelan, y, por último, terminar el ámbito de alcance con la introspección que ofrece el cuerpo y el acto de percepción como mecanismo verificador del mundo cultural. La última sección, la más heterogénea, presenta nueve

ensayos con temas tan diversos como la historia de las exhibiciones, los recursos que el diseño gráfico ofrece a la museografía, las intervenciones artísticas como estrategias de interpretación, las ruinas y la escenificación del tiempo en el museo, y el papel que juegan los nuevos medios, el videoarte o el cine en la producción de narraciones al interior de museos y exhibiciones.

Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions (MacLeod, Hourston y Hale 2012a) es un aporte significativo al área de la investigación museográfica, tanto que representa una interesante y notable actualización teórica, metodológica y práctica. Aunque los casos de estudio quizás les resulten ajenos a algunos lectores de América Latina, puesto que provienen de latitudes tan diversas como Noruega, Estonia, Sudáfrica o Alemania, para los profesionales inmersos en el trabajo con el patrimonio cultural, ya en museos, ya en casas históricas a lo largo de esa región, en esa lejanía deliberada reside, precisamente, el potencial de la obra. El contar, de primera mano, con una serie de procesos, reflexiones y experiencias construidos en los últimos años en contextos museológicos diversos abre un sinfín de oportunidades para, desde el reconocimiento del propio contexto latino, producir, evaluar y pensar en el quehacer museográfico local.

Pensar la museografía en América Latina puede ser un proceso que, primero, entiende el museo como un foro, como un espacio de discusión, deliberación e intercambio de perspectivas vivificantes; segundo, diversifica y proyecta su audiencia mediante la remoción de barreras de participación, hacia una práctica más incluyente y ética, y, tercero, subvierte su posición autoritaria para convertir sus salas en lugares donde múltiples narraciones toman lugar y donde diferentes puntos de vista pueden converger. Los ambientes narrativos de los que trata el libro aquí reseñado son experiencias museográficas que promueven la autorre-

flexión, integran las voces antes marginadas y suscitan el trabajo reunido de curadores y audiencias, donde la museografía genera una sensación de vigencia y vitalidad capaz de problematizar en la mirada del espectador, y en términos elocuentes para la sensibilidad del mundo contemporáneo, la importancia de la colección.

Los museos, a diferencia de otras instituciones culturales, tienen a la mano diferentes dispositivos, como la arquitectura, el color, el texto, el recorrido, la colección, la metáfora o la imagen, para intensificar la visita, alimentar la expectativa, estimular las sensaciones y profundizar el interés por explorar la historia, ya sea política, artística o científica. Es por ello que la tesis de este libro, con la tríada percepción-imaginación-memoria, puede ser una ruta de navegación positiva para la interpretación efectiva, afectiva y creativa del extraordinario patrimonio cultural latinoamericano.

Referencias

- Black, Graham
2005 *The Engaging Museum: Developing Museums for Visitor Involvement*, Londres, Routledge.
- Dierking, Lynn D.
1992 "Contemporary Theories of Learning", en Gail Durbin (ed.), *Developing Museum Exhibitions for Lifelong Learning*, Londres, The Stationery Office, 25-29.
- Forero Parra, Michael Andrés
2011 "Exchanges: City, Art, and Archi-

- ture", tesis de maestría en Art Museum and Gallery Studies, Leicester, UL, documento electrónico disponible en [http://www.banrepultural.org/no de/110306], consultado en junio del 2014.
- Greenberg, Reesa, Bruce W. Ferguson y Sandy Nairne (eds.)
1996 *Thinking About Exhibitions*, Londres, Routledge.
- Hooper-Greenhill, Eilean (ed.)
1995 *Museum, Media, Message*, Londres, Routledge.
- 1997 *Cultural Diversity: Developing Museum Audiences in Britain*, Londres, Leicester University Press.
- Kavanagh, Gaynor
1991 *Museum Languages: Objects and Texts*, Londres, Leicester University Press.
- Klonk, Charlotte
2009 *Spaces of Experience: Art Gallery Interiors from 1800 to 2000*, New Haven, Yale University Press.
- Lampugnani, Vittorio y Angeli Sachs (eds.)
1999 *Museums for a New Millennium: Concepts, Projects, Buildings*, Múnich, Prestel.
- Lang, Caroline, John Reeve y Vicki Woollard (eds.)
2006 *The Responsive Museum*, Hampshire, Ashgate
- Lord, Barry y Gail Dexter Lord
2001 *The Manual of Museum Exhibitions*, Oxford, AltaMira Press.
- Lorente, Jesús Pedro (dir.) y David Almazán (coord.)
2003 *Museología crítica y arte contemporáneo*, Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza.
- Macdonald, Sharon
2006 *A Companion to Museum Studies*, Oxford, Wiley-Blackwell.
- MacLeod, Suzanne (ed.)
2005 *Reshaping Museum Space: Architecture, Design, Exhibitions*, Londres, Routledge.
- 2013 *Museum Architecture: A New Biography*, Londres, Routledge.
- MacLeod, Suzanne, Laura Hourston Hanks y Jonathan Hale (eds.)
2012a *Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions*, Londres, Routledge.
- 2012b "Introduction: Museum Making. The Place of Narrative", en S. MacLeod, L. Hourston Hanks y J. Hale, (2012a), XIX-XXIII.
- Marincola, Paula
2006 *What Makes a Great Exhibition?*, Filadelfia, Philadelphia Exhibitions Initiative/Philadelphia Center for Arts and Heritage.
- Marotta, Antonello
2010 *Contemporary Museums*, Milán, Skira.
- Marstine, Janet (ed.)
2006 *New Museum Theory and Practice. An Introduction*, Oxford, Blackwell.
- O'Doherty, Brian
1999 *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space*, Berkeley, University of California Press.
- Serota, Nicholas
2000 *Experience or Interpretation: The Dilemma of Museums of Modern Art*, Londres, Thames & Hudson.
- Serrell, Beverly
1996 *Exhibit Labels: An Interpretive Approach*, Oxford, AltaMira Press.

Resumen

Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions, publicado por Routledge en febrero del 2012, es una contribución importante en el creciente corpus de títulos que conforman la serie *Museum Meanings*. Los editores de este volumen, Suzanne MacLeod, Laura Hourston Hanks y Jonathan Hale, docentes de las universidades de Leicester —la primera— y de Nottingham —los segundos—, Reino Unido, reflejan en su contenido tanto sus áreas de investigación académica como la riqueza y la diversidad de la museología como campo intelectual interdisciplinario. El tema central del libro, denominando “ambientes narrativos” (*narrative environments*), sirve para abordar experiencias museológicas que integran objetos, espacios, historias y personas en un proceso narrativo que enfatiza el carácter, el potencial y la conexión de los museos con la percepción, la imaginación y la memoria, temas que esta RESEÑA analiza críticamente.

Palabras clave

diseño de exhibiciones; ambientes narrativos; museología

Abstract

Museum Making: Narratives, Architectures, Exhibitions, published by Routledge in February 2012, is an important contribution to the increasingly growing *Museum Meanings* series. The editors of this volume, Suzanne MacLeod —scholar from the University of Leicester—, Laura Hourston Hanks, and Jonathan Hale —of the University of Nottingham, United Kingdom— present both their research interests as well as the richness and diversity of the museum studies as an interdisciplinary academic field. The central theme: the notion of *narrative environments*, serves to address museological experiences which integrate objects, spaces, stories, and people as part of a process of storytelling that emphasizes the nature, the potential, and the connection that museums have with human perception, imagination, and memory, topics that undergo critical review in this contribution.

Key words

exhibition design; narrative environments; museum studies

Título en Inglés: *Museum Making: Thinking about Exhibition Design*

Postulado/Submitted 12.01.2014

Aceptado/Accepted 09.07.2014

ó