artículos y conferencias

8

Museos:en busca de una nueva tipología IV
LAS UNIDADES INTEGRADAS
KUNSTHAUS

juan carlos rico

JCR21
OFFICE
éditions

museo
sujeto
objeto

ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS

MUSEOS. EN BUSCA DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA IV
Las unidades integradas. El proyecto Kunsthaus

JUAN CARLOS RICO

JCR21
OFFICE
editions

ARTÍCULOS Y CONFERENCIAS

©Juan Carlos Rico
©Cubierta. StudioPo.www.studiopo.com
Madrid. Vancouver 2014

JCR21OFFICE Editions 2014
Cerro Perdigones 3. 28224, Pozuelo de Alarcón. 28224, Madrid

Cualquier forma de reproducción. distribución. comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la utilización de sus titiulares, salvo excepción prevista por la Ley.

INDICE

MUSEOS: EN BUSCA DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA IV 7
Las unidades integradas. El proyecto Kunsthaus 7

Culturas, metodologías y especialidades 7
Las unidades integradas 7
El Centro de investigaciones estéticas 8
¿Es realmente necesario? 8

Una primera aproximación 9
- De un programa curricular a una unidad independiente 9
- De la función a la forma 9
- Arte como pretexto y como base 10
- Abierto a todos: profesionales y usos 10

De las Academias de Arte a la Bauhaus 10
Porque este nombre 11

Las técnicas expositivas 12

¿Quiénes han de intervenir en el proyecto ? 12
La investigación, creación y exposición del arte 12
¿Quiénes intervienen? 13
Reflexiones previas 14
Arquitectura y arquitectos 14
Programa 15
Funcionamiento 16
Puntos de partida orientativos 16

Criterios básicos: 16
Una solicitud asociada 18
Apoyo, dudas y rechazo 18

Bibliografía 21

MUSEOS: EN BUSCA DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA IV
Las unidades integradas. El proyecto Kunsthaus

Culturas, metodologías y especialidades

Ya ha quedado suficientemente claro que para nuestro proyecto la mayor diferenciación posible entre nuestros componentes es una riqueza añadida que a pesar de las complicaciones no hace más que ampliar tanto en anchura como en profundidad los conocimientos, de una manera impresionante. Es por ello que fomentamos la mayor diversidad a tres niveles:

- Cultural. Intentando buscar contactos incluso proyectos comunes con especialistas que representan a sociedades que mantienen criterios muy diferentes de lo que es la exposición y en consecuencia su manera de llevarla a la práctica.

- Metodológicos. Representados por el sistema reflexivo frente al intuitivo, por el pragmático frente al teórico, que normalmente se centra en el mundo de influencia anglosajón y el latino. Si en vez de enfrentarse y aislarse, colaboraran, conseguiríamos avances también espectaculares como hemos comentado en las experiencias que hemos tenido.

- Especialidades. No nos queda mas camino que trabajar juntos, que aprender a entendernos en los distintos lenguajes, que reconocer nuestras limitaciones y dejar que otros hagan su cometido. Es ineludible. Kunsthaus es una propuesta sistemática de ahondar e este tema.

Las unidades integradas

En otras especialidades mas técnicas en las que el desarrollo de su investigación esta, como en la exposición, en diferentes especialidades, surgen en algunas universidades de prestigio las llamadas (no hay una denominación común) las unidades integradas o de integración. ¿En que consisten?, lo voy a explicar con un ejemplo.

Imaginemos un centro de formación para médicos y un departamento dedicado a la cardiología en donde hay profesionales que se van a dedicar en el futuro a la investigación, al diagnóstico y a la medicina quirúrgica; son tres facetas con un

tronco común pero que manejan lenguajes diferentes. Como parte de su especialización pueden pasar un periodo lectivo dentro de una unidad integrada en donde trabajan juntos los tres grupos de alumnos, con los tres grupos de profesores de cada parte.

Se me puede objetar que a diferencia de lo descrito, en el mundo expositivo las distintas formaciones no tienen ni siquiera el tronco común, lo que lo hace mucho mas complicada su coordinación de una manera eficaz. Yo pienso que razón de mas para empezar en ir creando estas unidades en los ámbitos pertinentes (grado, master, etc.)

El Centro de investigaciones estéticas

Hay una experiencia que puede servir como una cierta orientación, aunque no es desde luego lo mismo: El centro de investigaciones estéticas de la Universidad Nacional que pude conocer directamente.

El programa es mucho mas amplio puesto que contiene todas aquellas materias y especialidades relacionadas con la estética; hay pues, historiadores del arte, filósofos, diseñadores, artistas, arquitectos, etc., pero bien pude servir su experiencia como orientación para nuestra propuesta. Su intención esta mas delimitada en el contexto teórico, reflexivo y filosófico que en el practico, pero aún así es una organización muy válida en cuanto periodos lectivos de los alumnos, intercambio de profesores, áreas de seminarios y talleres comunes.

Desde el año 2006 que se fue conformando el proyecto, lo he ido exponiendo en diferentes universidades americanas, que por su estructura de intercambio entre departamentos y facultades permite una movilidad de las distintas especialidades que no tenemos en la rigidez europea y que consecuentemente su aplicación no supondría ninguna alteración en su estructura. Lo he expuesto en facultades de arte, de bellas artes y en escuelas de arquitectura y todos lo han encontrado perfectamente viable.

¿Es realmente necesario?

Las discusiones que han surgido en los diversos foros no venía de los problemas administrativos u organizativos que pudiera conllevar, sino mas bien de la oportunidad y eficacia didáctica y profesional. Aquí no había una unanimidad tan clara.

Los más críticos expresaban sus dudas acerca de la excesiva especialización en la oferta que exigía un mercado que no parecía tener una demanda muy fuerte sobre el tema o dicho con mas claridad en dos preguntas: ¿Se requieren tantos profesionales? Y ¿con una especialización tan profunda?

Doy varias razones para defender la necesidad ir configurando una unidad especializada en las universidades:

1.La proliferación de estudios especializados y master dedicados a la investigación, la creación y la exposición del arte a nivel internacional hacen pensar que si hay una demanda suficientemente amplia como para tomarlo en serio.

2.Los costes no implicarían un aumento con respecto a los de los programas existentes en la actualidad, sería simplemente un cambio de concepto, organización y programa curricular.

3.En estos momentos hay una gran preocupación por todo el tema patrimonial y su forma de enseñarlo. La exposición en el museo como he indicado es un auténtico laboratorio de investigación perfectamente "trasladable" a todo el ámbito cultural.

4.Por ultimo es ya ineludible que cualquier estudio especializado (se acepte o no la unidad integrada como formato) tenga una composición obligatoria multiprofesional que avance y prepare lo que va a ser una actividad futura.

5.El interés que han expresado algunas de las universidades que han conocido la propuesta, incluso con ánimo de colaboración (que por razones de logística no ha podido llevarse a cabo), indican que merece la pena continuar y se mantendrán informadas de su desarrollo.

Una primera aproximación

¿Cuáles serían las intenciones del proyecto Kunsthaus? Ante la documentación que va a exponerse a continuación, el lector inevitablemente se hará así mismo esta pregunta en el sentido de saber si se trata de unas reflexiones, un programa o un espacio arquitectónico perfectamente definido por las propuestas de los arquitectos intervinientes.

•De un programa curricular a una unidad independiente

Esta propuesta como otras muchas que hemos emprendido es una primera reflexión abierta que va desde lo más elemental como sería el cambio de los estudios existentes de museología hasta las más complejas de la idoneidad de plantear estas unidades en las universidades. Nos movemos en un espectro amplio.

•De la función a la forma

También vamos a indagar en este proyecto sobre el estudio de la organización y el diseño del espacio que debe contener dicha unidad. Los especialistas en educación indican la importancia de que haya una relación entre la función y la forma y que como toda arquitectura cumpla al máximo nivel posible, ambas condiciones.

Vamos a hablar con mas profundidad de este apartado completado con las propuestas de los arquitectos por lo que solo querría ahora indicar que no es lo mis-

mo un aula que un taller, ni este con un espacio de exhibición, ¿o si?, ¿pueden convivir?, ¿como se relacionan?, ¿tiene todo ello relación con el programa curricular? Creo que merece la pena contestar a todas estas preguntas.

•Arte como pretexto y como base

De nuevo elegimos el arte como especialidad de trabajo aunque esta vez tenemos otra razón que acompaña a la ya tradicional de ser un tema específicamente complejo y útil para el aprendizaje. Dentro de los múltiples usos expositivos, el estudio y la creación del arte esta plenamente contenido y diferenciado en los estudios universitarios es decir que la representación de las tres facetas: teoría, génesis y exposición tiene su correspondencia en las facultades de historia del arte, las de bellas artes y las de arquitectura y diseño, estructura que no encontramos en otros campos.

•Abierto a todos: profesionales y usos

Esto no quiere decir que en el programa de la Kunsthaus no puedan incorporarse paulatinamente otros profesionales del equipo, como los especialistas técnicos, los gestores económicos, etc., o incluso que sirvan de base para configurar unidades dedicadas a otros temas; no obstante hemos de recordar que estamos en la primeras fases de tanteo con un proyecto que solo su desarrollo nos ira marcando el camino.

De las Academias de Arte a la Bauhaus

Pero también y mucho mas específicamente en el tema concreto del arte, nos hemos fijado en la organización de las antiguas Academias de Arte americanas de la segunda mitad del siglo XIX en las que se fraguaron lo que después serían los centros de arte universitarios. Para entender mejor la relación con nuestra propuesta debemos conocer brevemente como se fraguaron:

1.Carácter público. La concepción pública del museo es un cambio trascendental que tiene como fin último la formación y el disfrute del hombre. Se supera la concepción de “templo” y de elitismo del arte. Del arte para unos pocos al arte para todos.

2.El carácter pedagógico (Nivel 1º). La labor formativa no debe quedarse solo para los estudiosos y especialistas, sino que ha de tener acceso toda la población. Se tienen en cuenta los sectores con más problemas de formación cultural y se empiezan a plantear los gabinetes didácticos con amplios programas para facilitar su incorporación. Del arte mitificado al arte formativo

3.Permanente y temporal. Las primeras academias de bellas artes, como la de Pensilvania ya en 1805 mostraban una colección estable incipiente que iba creciendo año tras año pero que añade una exposición al año con los trabajos de artistas contemporáneos y mas o menos locales, aunque a veces traían a

europeos. Para hacerlo se retiraba durante su exhibición las obras permanentes. Empezaba pues una interesante intercambio entre permanente y temporal.

4.Talleres de trabajo (Nivel 2º). La siguiente incorporación fue la importancia de enseñar como se generaba el arte y eso dio lugar a configurar espacios donde no solo se enseñaba la teoría, sino también la creación. Es decir había ya investigación y experimentación junto a la colección permanente.

5.Carácter expositivo (Nivel 3ª). Se completo todo este proceso con la programación de exposiciones de los alumnos existentes en las clases y se empezaron a comprobar todos los problemas que enseñar el arte conllevaba.

Como podemos intuir el análisis de la gestación de las Academias de Arte americanas del siglo XIX han sido una base sólida para plantear el proyecto actual ya que en el fondo con matices añadidos que explicaremos a continuación nos parecía fundamental este trinomio fundamental: la investigación (nivel 1º), la creación (nivel 2º) y la exhibición (nivel 3º) de la obra de arte.

Con el paso del tiempo casi doscientos años después, las cosas han ido evolucionando e incorporando nuevas ideas de acuerdo con el cambio de la sociedad. No obstante el cambio mas sustancial en este sentido lo incorporó la Bauhaus, dando u salto tanto cuantitativo como cualitativo.

Porque este nombre

El haber elegido el término de Kunsthaus en alemán cuya traducción sería la casa del arte, es una referencia, admiración y homenaje a la Bauhaus de los años treinta, esa "casa de la construcción" que en su seno albergo toda la expresión creativa, desde el diseño industrial a la arquitectura pasando por toda la expresión artística y la artesanía. Que se entienda bien, no hay ningún ánimo de emulación, sería imposible tanto en calidad como en cantidad, pero si un espíritu similar de buscar la reflexión, el diálogo, la participación y la integración de todas las partes que la integran, aunque sea tan pedestre y modestamente.

6.Un avance cuantitativo. Con respecto a las Academias de Arte del siglo anterior, La Bauhaus amplia el espectro de sus contenidos, ya que el arte va a ser solo uno de los componentes, a los que se añadirán el diseño en todas sus facetas, especialmente el gráfico y el industrial, la arquitectura y el urbanismo incluidas todas sus técnicas constructivas y estructurales.

7.Un avance cualitativo. Bajo el punto de vista que a nosotros nos interesa, incorporaron la investigación dos procesos que me parecen importantes puse a pesar de que se habla continuamente de ellos en la museología todavía no los hemos incorporado plenamente: la industrialización y la comunicación.

El primero como nueva herramienta de trabajo que transformo todo el trabajo (podría tener un equivalente a las nuevas tecnologías actuales) y el segundo como comienzo de un análisis de la eficacia real entre lo que pretendemos y lo que resulta para el público, cuando enseñamos un edificio, una obra de arte o un diseño industrial. En esto último lamentablemente hemos avanzado muy poco.

Podría resumirse en tres puntos las ideas que nos parecían fundamentales para incorporarlas a nuestro proyecto:

- Hay una unidad de todas las artes bajo el contenedor la arquitectura.
- Paralelismo entre teoría y práctica, como camino que a una investigación y experimentación.
- Arte y técnica configuran una unidad

Las técnicas expositivas

En la Bauhaus había curiosamente un departamento que recibía el nombre de este apartado, ya que consideraban que era el medio de comunicación mas propicio para hacer llegar al público las ideas de la manera más rápida y directa; en cierta manera era la base de la comunicación del centro y actuaba como emisor de todas sus ideas, programas y proyectos. De hecho todas sus propuestas en este sentido fueron respetadas y valoradas positivamente, no solo por su búsqueda teórica y material, sino por su coherencia comunicativa. Es un gran aliciente para nuestro trabajo.

¿Quienes han de intervenir en el proyecto ?

Siguiendo la estela marcada por esos dos magníficos ejemplos de estudios integrados fuimos configurando poco a poco nuestro programa y la composición y organización interna. Sabíamos que teníamos unos medios limitados para acometerla y en consecuencia habíamos de ser realistas. Tomando como tema central el arte, las actividades troncales que debía contener eran:

La investigación, creación y exposición del arte

1. Investigación teórica, lo que equivaldría mas o menos al estudio de la Historia del arte y de la estética. Historiadores / filósofos

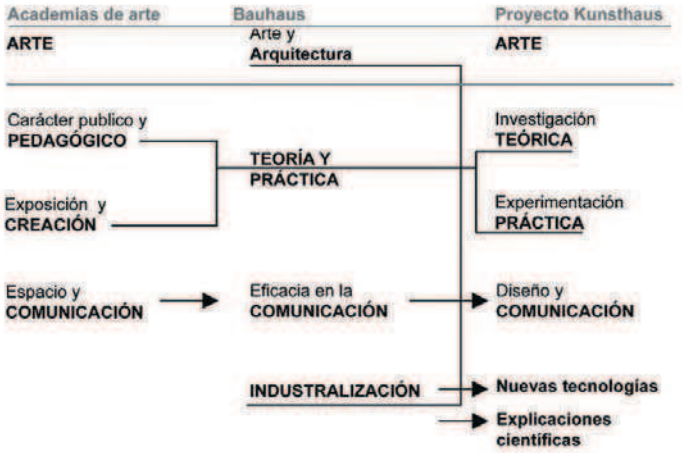
2. Experimentación práctica, o lo que sería lo mismo la génesis de la obra en los talleres de artes y de oficios relacionados. Artistas / creadores

3. Diseño y comunicación. Donde los distintos profesionales pensarían tanto en la formalización de las maneras mas eficaces de enseñar el arte, como si llegase el caso el proyecto espacial de dichas unidades integradas. Arquitectos / diseñadores.

Quedaría por añadir ya puntualmente todas aquellas funciones que complementan estos tres pilares básicos:

4.La técnica y todos sus especialistas incluyendo las nuevas tecnologías, sobre todo centrándonos en la comprensión de los distintos lenguajes.

5.Las explicaciones científicas de muchos de los procesos anteriores, buscando intencionadamente la reflexión conjunta, que tan buenos resultados nos había dado, con los especialistas en luz y conservación, especialmente físicos, químicos y biólogos.

¿Quiénes intervienen?

Se trataría en definitivo de establecer un módulo o prototipo básico que se implantaría en los programas y en el espacio de la universidad de una manera experimental para acometer el estudio integrado sobre dicho tema.

Sobre todo ello deben opinar las partes interesadas, su forma de entender esta simbiosis entre investigación teórica, creación y exposición. Se crearan tres grupos de trabajo:

•Los historiadores realizando su investigación teórica mientras ven de cerca y comparten la labor de creación de los artistas y la problemática del diálogo de la obra con el espacio.

•Los artistas plásticos intentando compartir su creación con los estudiosos y reflexionando sobre como quieren mostrarla con los responsables del espacio.

•Los arquitectos conociendo la teórica y la ejecución del proceso creativo, para matizar más en su diseño espacial.

¿Cómo deben relacionarse estos tres grupos y en consecuencia organizar el espacio coherentemente?

Reflexiones previas

Los tres grupos se han incorporado establemente en el proyecto durante todo el proceso. Su misión es reflexionar, cada uno bajo su punto de vista sobre varios puntos:

1.Análisis de oportunidad ¿Es necesario realmente plantear un programa de enseñanza conjunto bien en los nuevos cursos o master especializados, bien en una unidad independiente dentro de las universidades?

2.Análisis programa didáctico ¿En caso afirmativo, que exigirían ellos como profesionales para su programa curricular, en cuanto especialidad independiente y en sus relaciones con las otras dos?

3.Análisis organizativo ¿Que instalaciones (usos) requerirían para poder desarrollar plenamente su trabajo y que equipamiento técnico?

4.Análisis espacial ¿Cuáles han de ser las necesidades / relaciones espaciales idóneas para poder contener todas las premisas anteriores?

Arquitectura y arquitectos

Estas ideas podrían trasladarse a las propias dependencias ya existentes en la universidad, pero también se plantea la posibilidad de construir un espacio nuevo totalmente lo que nos permite reflexionar sobre la organización arquitectónica:

1.Estudio de los tres usos básicos tomados individualmente, es decir el aula, el taller y el espacio de la exposición, cuales han de ser las funciones a las que han de dar respuestas sus diseños espaciales.

2.Relaciones entre ellas y manera de organizarlas espacialmente, lo que plantea la posibilidad de una separación total, como veremos en las resoluciones espaciales o una síntesis en un mismo contenedor

3.Análisis de flexibilización de uso, ya que una de las intenciones fundamentales es la utilización continua de cualquier metro cuadrado construido; no nos podemos permitir.

Programa

Quizás la dificultad mayor de este proyecto sea la reflexión de la organización; es decir se esta pidiendo un programa teórico nuevo antes de dar la solución espacial, lo que puede dificultar el desarrollo del trabajo, ya que no es habitual en este tipo de propuestas dedicar este tiempo a tal fin, que por otro lado consideramos fundamental. Esto es fundamental entenderlo.

Cuando a un arquitecto se le pide que de una respuesta espacial a una propuesta, el programa (áreas, características) y organigrama (relaciones) ha de estar definido previamente y en consecuencia no esta habituado a trabajar sin un programa previo, lo cual es una novedad dentro de este proyecto ya que han tenido que hacer un esfuerzo añadido.

Hay motivos fundamentales para la búsqueda de un nuevo programa para esta unidad en tres sentidos:

1.Problema curricular. Los existentes en los programas educativos actuales sobre los temas artísticos y expositivos tienen unas carencias fundamentales (geometría, escalas, dibujo, informática, ausencia de temas como las nuevas tecnologías o la financiación y la producción, etc.)

2.Problema metodológico. Es primordial incorporar la investigación, la experimentación y la práctica. Se trata pues no solo de conseguir espacios “bellos y funcionales” en el mejor de los casos, sino adecuados realmente a la problemática que vivimos en la actualidad, indagando especialmente en los problemas de comunicación.

3.Problema docente. Se ha de conseguir una organización que sea adecuada a la enseñanza transversal profesores alumnos, tan diferente de la concepción vertical establecida, por lo tanto se deben investigar y proponer la mejor manera de potenciar este cambio en las relaciones.

Para todo ello hay que saber que los profesores no se distribuirán separados por especialidades, de manera que cualquier alumno pueda comunicarse con cualquier tutor pertenezcan ambos a la especialidad que sea; cada propuesta tendrá múltiples puntos de vista.

Funcionamiento

La idea es que el alumno historiador / artista / arquitecto que este interesado en el tema pueda cursar un periodo lectivo no definido previamente, ya que dependerá de cada centro, en esta unidad integrada y colaborar en la investigación y la experimentación del tema artístico, consiguiendo simultáneamente una cierta especialidad en su profesión. Lo mismo en cuanto a la decisión de los profesores de las distintas facultades implicadas.

En la unidad se va a trabajar con la premisa de 20 alumnos por especialidad mas la posibilidad de otros 20 para las especialidades no troncales, fundamentalmente las técnicas y estancias puntuales de otras profesiones que interesen puntualmente. Es decir un total de 60 personas estables más otras veinte variables.

Puntos de partida orientativos

Para que los componentes del proyecto Kunsthaus tengan al menos una serie de puntos de partida se les ha entregado un breve directorio con una serie de ideas básicamente espaciales.

Criterios básicos:

Todo ha de poderse utilizar con pleno rendimiento, es decir continuamente, por lo que se ha de tener un criterio extremadamente funcional y flexible. Idéntica mentalidad ha de mantenerse a la hora de diseñar las relaciones más amplias entre los diferentes espacios. Criterios absolutamente libres pero rigurosos.

A.Reflexiones sobre las unidades de espacios docentes, dado que todos los especialistas de la educación nos expresan la relación directa que ha de haber entre función y forma

1º. El espacio aula, cuyas funciones son la disertación, la reflexión conjunta y la discusión. Es primordial analizar situaciones idóneas de formas, iluminación natural y artificial, materiales y colores de paramentos, suelos y techos

2º. Talleres que como su nombre indican son lugares de trabajo individual y colectivo, donde se diseña pero donde también se construyen maquetas, se prueban soportes expositivos y se crean obras. Sus condiciones son pues totalmente diferentes

3º. Espacio expositivo, que ha de recoger todas las premisas que hemos aportado en el libro primero y segundo de este libro. En ellos además se probarán la eficacia de todos los elementos de la muestra.

B.Reflexiones sobre las unidades de actividades referentes a la investigación, la práctica y la comunicación (exposición)

1º.ESPACIO TEORÍA. ¿Que áreas y equipamiento se necesitan? Aula, seminarios, informática, alumnos y profesores y demás servicios.

2º.ESPACIO PRÁCTICA. Los talleres necesitaran además zonas de almacenamiento para obras, materiales y herramientas.

3º. ESPACIO COMUNICACIÓN. ¿Debe plantearse un espacio multiusos o la posibilidad de separación e independencia de ambientes?, ¿Qué equipamiento técnico ha de contener?

C.Reflexiones sobre el concepto de flexibilización del espacio o dicho de otra manera la posibilidad de utilizar todo para todo para que el rendimiento sea del cien por cien.

1º. ¿Pueden un aula, un taller y un espacio expositivo compartirse independientemente de sus usos temporales?

2º. Y los espacios teóricos, de experimentación y de construcción, ¿pueden intercambiarse?

3º. ¿Han de separarse físicamente las diversas especialidades (investigación, experimentación, etc.) por la incompatibilidad de ruidos, molestias, movimientos, o deben unificarse en un conjunto espacial único?

D.Reflexiones sobre las relaciones de las partes de acuerdo con el nuevo programa propuesto.

1º. En casi de separación de las actividades, ¿Cómo se organiza la relación entre las tres?, ¿e internamente cada una de ellas? ¿Pueden ser incluso edificios separados?

2º. Sería deseable separar por unidades espaciales, es decir un área para aulas, otro para talleres y otra para la exposición?

3º. En caso de la unión en un espacio integrado y permeable, ¿Cómo se conseguirían organizar las distintas actividades?, ¿Cómo se conseguiría la movilidad de los elementos arquitectónicos?

E.Reflexiones sobre las necesidades técnicas y de equipamiento general:

1º. Para la investigación teórica: Biblioteca, archivos o cualquier otra documentación necesaria.

2º. Para la experimentación plástica

- •Talleres pintura, escultura y grabado (intentar utilización conjunta)
- •Talleres de restauración
- •Laboratorio fotográficos, Platós, etc.

3º. Para la comunicación del arte:

- •Espacio de construcción de maquetas a 1:1 de modelos expositivos.
- •Espacio de materiales y soportes expositivos
- •Espacio de experimentación de exposiciones

Una solicitud asociada

Aunque no es una parte que nos ataña directamente al funcionamiento de la Kunsthaus, muchas universidades, sobre todo las de ámbito americano nos solicitaron la inclusión de áreas de residencia al menos para cuarenta alumnos y diez profesores, como es habitual en sus centros.

De nuevo se aprovecha para reflexionar sobre este tema y se pide a los alumnos que investiguen la organización de estas residencias en el momento actual, y no se dejen llevar por los modelos tradicionales, que dado el cambio de las relaciones humanas han quedado obsoletas.

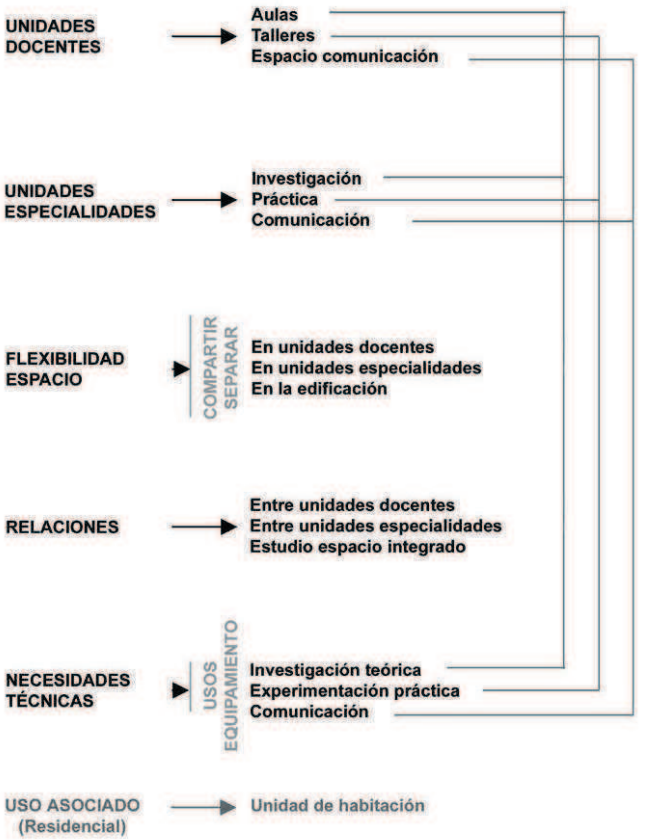
Nosotros no incluiremos las interesantes soluciones de habitación que han quedado reflejadas en las propuestas, solo aquellas que tienen una relación directa con nuestras funciones y quedan espacialmente inmersas en ella. El lector no debe sorprenderse si ve este uso conviviendo con aulas y talleres.

Apoyo, dudas y rechazo

Si en el primer libro de la investigación me acompañaron profesionales ya consolidados, en este segunda entrega lo hacen alumnos y en un caso acompañados por sus profesores dada la singularidad de su experiencia.

De igual manera han tenido plena libertad para plantear su trabajo con respecto al proyecto Kunsthaus que como comprobará el lector oscila entre el mas vehemente entusiasmo al rechazo de base, pasando por las dudas de su idoneidad. De eso se trata una vez más: decidir, en primer lugar, si sería adecuado su planteamiento genérico y en caso afirmativo analizar su organigrama y programa de funcionamiento para conseguir coherencia y eficacia.

Reflexiones sobre el programa curricular, la enseñanza vertical y transversal, la interdisciplinaridad, el intrusismo, las profesiones híbridas y por supuesto el tipo de espacio, quedan reflejadas en las páginas siguientes. Hay material realmente para analizar.

UNIDADES DOCENTES
Aulas
Talleres
Espacio comunicación
UNIDADES ESPECIALIDADES
Investigación
Práctica
Comunicación
FLEXIBILIDAD ESPACIO
COMPARTIR
SEPARAR
En unidades docentes
En unidades especialidades
En la edificación
RELACIONES
Entre unidades docentes
Entre unidades especialidades
Estudio espacio integrado
NECESIDADES TÉCNICAS
USOS
EQUIPAMIENTO
Investigación teórica
Experimentación práctica
Comunicación
USO ASOCIADO (Residencial)
Unidad de habitación

BIBLIOGRAFÍA

Aramburu, N. *¿Un lugar bajo el sol? Los espacios para las prácticas creativas actuales.Revisión y análisis.* CEBA. Buenos Aires. Argentina. (2008)

Rico, J. C. *Museos. Arquitectura. Arte: I. Los espacios expositivos*. Madrid. Editorial Silex. (1994)

Rico, J. C. *Museos. Arquitectura. Arte: II: Montaje de exposiciones.* Madrid. Editorial Silex. (1996)

Rico, J. C. *¿Por qué no viene a los museos?* Madrid. Editorial Silex. (2001)

Rico, J. C. *La difícil supervivencia de los museos*. Gijón. Editorial Trea. (2003)

Rico, J. C. *La Caja de cristal, un nuevo modelo de museo/* The Cristal Box, a new model of Museum. Gijón. Editorial Trea. (2008)

Rico, J. C. *Montaje de Exposiciones. Dossier metodológico*. Universidad de Cádiz (2011). http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/atalayaproductos/producto42finalantesdeimprimir.pdf

Rico, J. C. *La enseñanza de la museografía: Teorías, métodos y programas.* Editorial Silex (2012)

Rico, J. C. *Taller de montaje de exposiciones 1. Procesos.* Editorial Silex. Madrid (2014)

Rico, J. C. *Taller de montaje de exposiciones 2. Lecturas expositivas. Tipologías espaciales. Circulaciones*. Editorial Silex. Madrid (2014)

Rico, J. C. *Taller de montaje de exposiciones 3. Percepción. Soportes. Tratamiento de la piel.* Editorial Silex. Madrid (2014)

Rico, J. C. *La otra historia de los museos.* JCR21office editions. Madrid 2014

JUAN CARLOS RICO

Doctor Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid, Historiador de Arte por la Facultad de Historia de la Universidad de Salamanca y Sociólogo por la UNED. Conservador de museos

Coordina un equipo multidisciplinar para la investigación del hecho expositivo y su relación con el espacio, que ha quedado reflejado en diversas publicaciones.

De acuerdo con los programas de la Unión Europea, el ICOM (International Council of Museums) y el ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos) realiza talleres en diversas universidades Europeas y americanas, de las que además es profesor habitual.

PUBLICACIONES

Ediciones universitarias / Colectivos

***Miscelánea museológica: Del Palacio al Museo*.** Universidad del País Vasco. 1995
***Espacios de Arte Contemporáneo: Remedios de Rehabilitación Urbana*.** Universidad de Zaragoza. 1997
***Las Artes Plásticas como ocio*. CD ROM**. Universidad de Deusto. 2000
***Quince miradas sobre los museos*.** Universidad de Murcia 2002
***Cultura, desarrollo y territorio*.** Edita Xabide 2002
Espacio y experiencias de ocio. Instituto de Ocio. Universidad de Deusto. 2010
Joven museografía. La exposición autoportante. Editorial Trea 2011

Autor

***Museos. Arquitectura. Arte I: Los espacios Expositivos*.** Ediitorial Silex. 1994
***Museos. Arquitectura. Arte II: El Montaje de Exposiciones*.** Editorial Silex. 1996.
¿Por qué no vienen a los museos? Historia de un fracaso*. Editorial Silex.* 2001
La difícil supervivencia de los museos. *Editorial Trea.* 2003
El paisajismo del siglo XXI: entre la técnica, la ecología y la plástica*. Editorial Silex.2004*
Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas Editorial Silex 2006
La Caja de cristal, un nuevo modelo de museo/ The Cristal Box, a new model of Museum Editorial Trea2008
Montaje de Exposiciones. Dossier metodológico. Universidad de Cádiz 2011. http://www.uca.es/web/actividades/atalaya/atalayaproductos/producto42finalantesdeimprimir.pdf

Editor

Museos. Arquitectura. Arte III: Los Conocimientos Técnicos. Editorial Silex. 1999
La exposición comercial: Tiendas y escaparatismo, stand y ferias, grandes almacenes y superficies*. Editorial Trea.* 2005
Cómo enseñar el objeto cultural. Editorial Silex 2008
¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital Editorial Trea 2009
La exposición de obras de Arte, reflexiones de una historiadora, un artista y un arquitecto. Editorial Silex 2009

25 años de investigación (1986 – 2011)

Museos: Del templo al laboratorio. La investigación teórica. Editorial Silex 2011
La enseñanza de la museografía: Teorías, métodos y programas. Editorial Silex 2012
Taller de Montaje de Exposiciones. La experimentación práctica Editorial Silex 2014
Libro 1º: ***Procesos.***
Libro 2º: ***Lecturas Expositivas. Tipologías espaciales. Circulaciones***
Libro 3º: ***Percepción, Soportes. Tratamiento de la piel.***
Nuevos Museos. Diez cambios imprescindibles Editorial Trea 2014
La otra historia de los museos. JCR21office Editions 2014
La arquitectura como objeto expositivo. JCR21office Editions 2014
La arquitectura como soporte expositivo. JCR21office Editions 2014
La arquitectura como contenedor expositivo. JCR21office Editions 2014
Los problemas actuales de la arquitectura de museos JCR21office Editions 2014
Museos de Arte. El enigma del visitante. JCR21office Editions 2014
Museos y utopía: De la evasión a la herramienta de trabajo JCR21office Editions 2014
Museos, la casa… ¿de qué musas? JCR21office Editions 2014

Iberoamerica

***Museos como agente del cambio social y desarrollo*.** Universidad de Federal de Sergipe. Brasil 2008.
¿Un lugar bajo el sol? Los espacios para las prácticas creativas actuales. Revisión y análisis*.* CEBA. Buenos Aires. Argentina. 2008
La Caja de cristal, un nuevo modelo de museo/ The Cristal Box, a new model of Museum
La percepción espacial en los museos: Una experiencia piloto. INAH. ENCRyM. México. 2013

museo
sujeto
objeto

artículos y conferencias

8

MUSEOS: EN BUSCA DE UNA NUEVA TIPOLOGÍA

Estas cuatro conferencias pretenden explicar de una manera muy sintética, las cuatro fases fundamentales que dentro del proyecto de investigación se han desarrollando en el camino de encontrar nuevas ideas para los cambios que necesita el museo:

I. Análisis teóricos y metodología. Se pretende explicar cual es la intención, las hipótesis de trabajo y la metodología a seguir.

II.La caja de cristal, un nuevo modelo de museo. En el curso 2008 -2009 realizamos una propuesta conjunta con los alumnos de arquitectura de tres buenas universidades, dos americanas y una española. Con el fin de proponer distintas opciones espaciales para los nuevos programas

III. El taller experimental de montaje. Ininterrumpidamente desde el año 1992, hasta el 2013, que dimos como finalizada dicha etapa, el taller investigó y experimentó la relación de la obra con el espacio, dentro de las nuevas concepciones expositivas.

IV. Las unidades de integración: el proyecto Kunsthaus. En 2010- 2011, reunimos a alumnos historiadores, artistas y arquitectos de diversos países, para que discutieran sobre la posibilidad de la inserción de la enseñanza conjunta, en los programas de información universitaria.

El resultado de todo este proceso es la intención de configurar un Laboratorio estable para la investigación del hecho expositivo.

JCR21
OFFICE
editions

www.juancarlosrico.com
jcarlosrico21@hotmail.com
http://jcr21office.blogspot.com.es
https://www.facebook.com/JCR21OFFICE
http://www.linkedin.com/profile/edit?trk=tab_pro