TALLER DE PRÁCTICA CURATORIAL

Prof. María Lightowler

MÓDULO 1
20.08.2020

TUCUMÁN

Curaduría

Conceptos

Del latín **CURATOR**

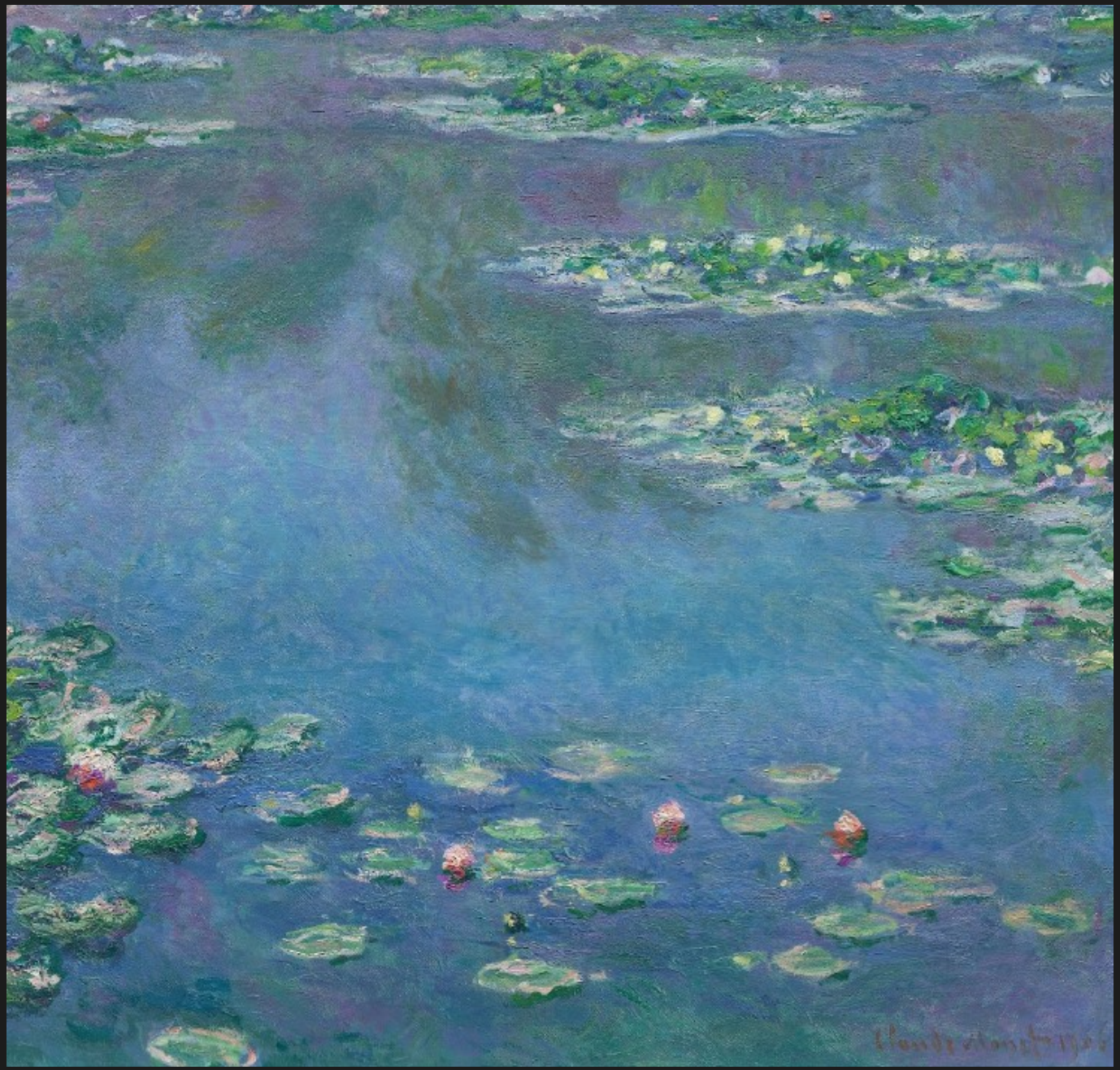
Utilizado en el ámbito legal, del cual migró al contexto artístico.

Curador o Tutor: *es el representante para los actos de la vida civil de una persona declarada incapaz en razón de un déficit de sus facultades mentales, minoría de edad o ausencia del país.*

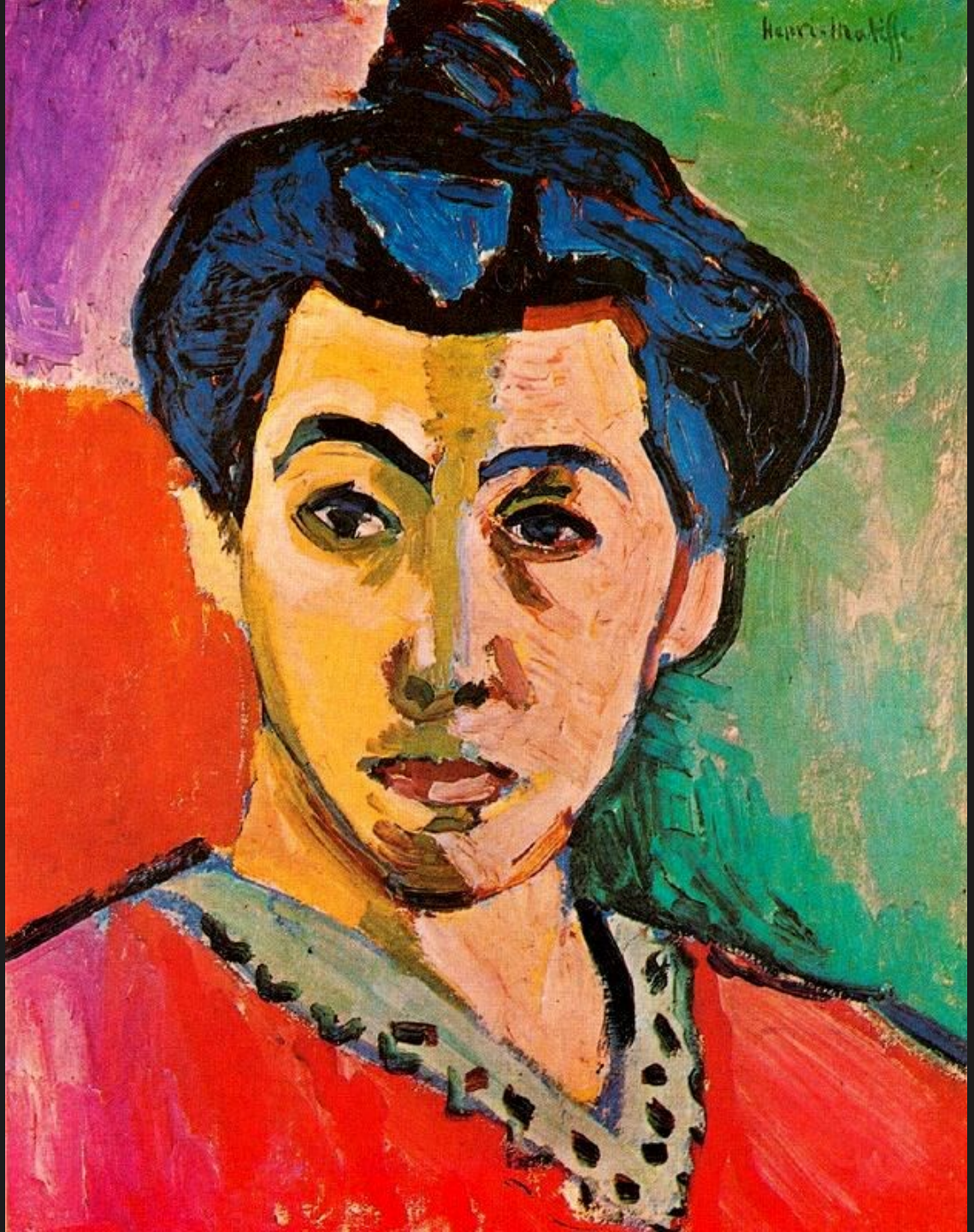
Llegó a América Latina desde USA, donde el término utilizado es **CURATOR** o **CURATOSHIP**

Y también desde España donde se utiliza la palabra **COMISARIO** o en algunos Casos **CONSERVADOR**

Conceptos a tener en cuenta: *Museólogo | Museógrafo | Exposición | Exhibición*



Claude Monet. ***Nenúfares azules,*** 1906, Óleo sobre lienzo. 89.9 x 94,1. Instituto de Arte de Chicago, USA

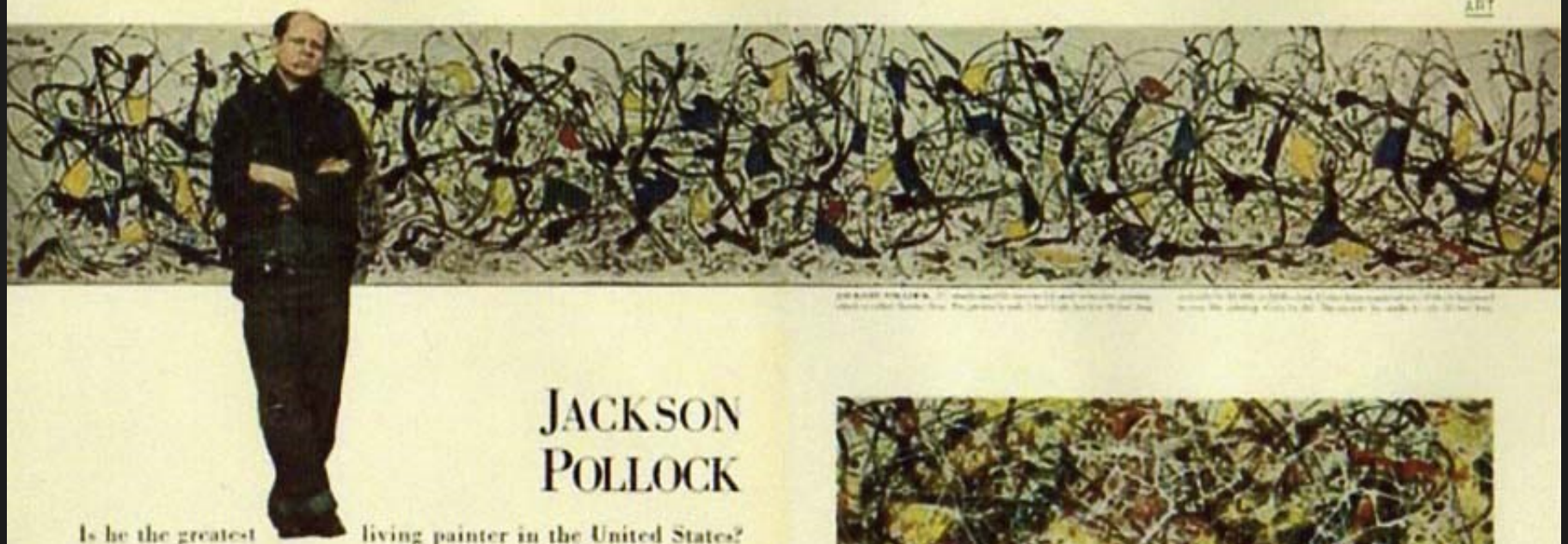


HENRI MATISSE
Retrato de la raya verde
1905
Óleo sobre tela
40,5 x 32,5 cm.
Statens Museum for Kunst,
Copenhague

PABLO PICASSO. Naturaleza muerta con asiento de rejilla. 1912.
Óleo y hule sobre lienzo enmarcado con cuerda. 29 x 37 cm.
Museo Picasso. París, Francia.

Ritmo de Otoño: Número 30.1950. Óleo sobre lienzo. 266,7 x 525,8 cm.
Museo Metropolitano de Arte, Nueva York.

Jackson Pollock en su estudio



JACKSON POLLOCK

Is he the greatest living painter in the United States?

Publicación de la Reviste Times sobre Jackson Pollck

Museología: La museología se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su papel en la sociedad, de sus sistemas específicos de investigación, documentación, selección, educación y organización, así como de las relaciones de la institución con el contexto social.

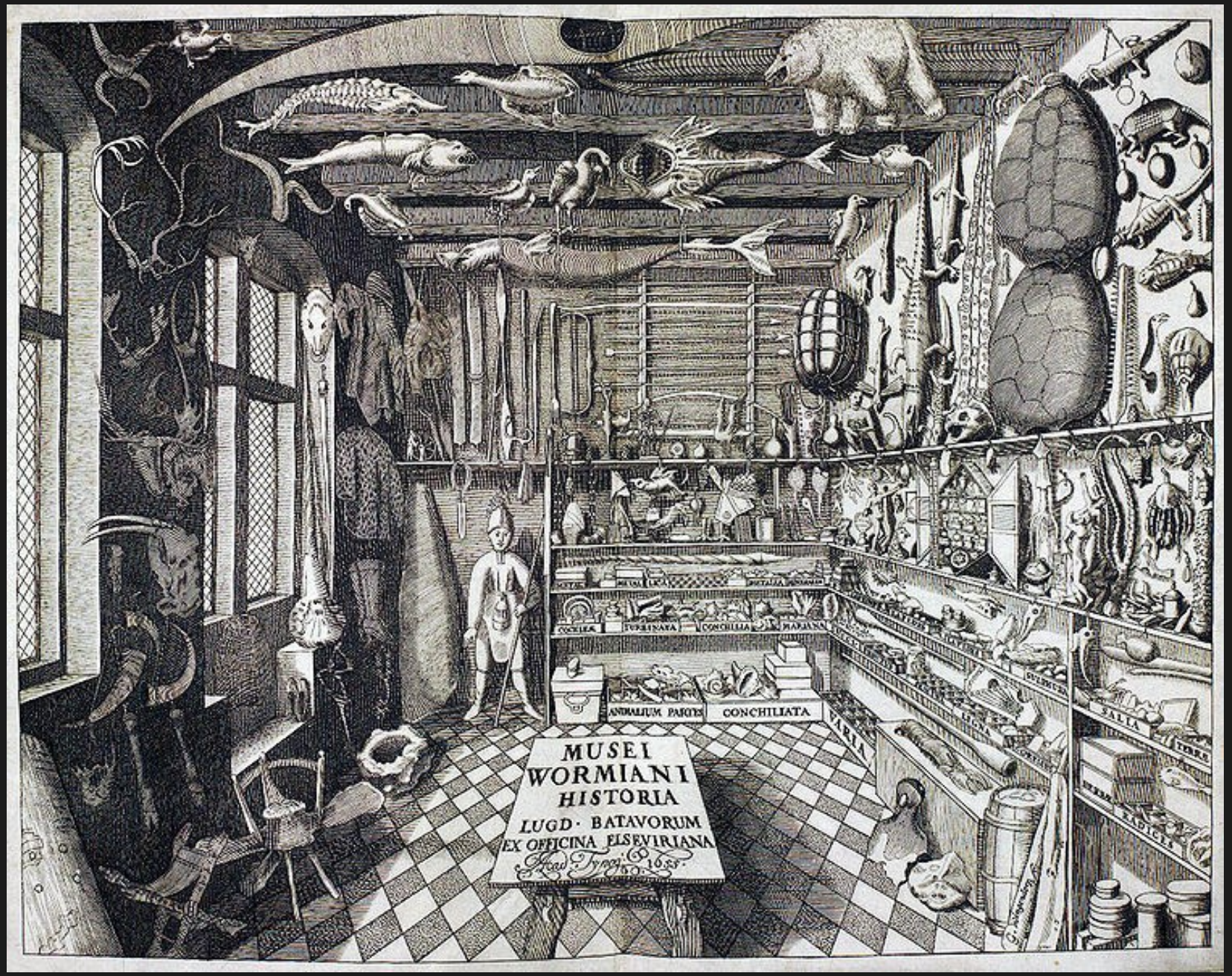
Museografía: Disciplina museológica que estudia, analiza y aplica el conjunto de normas y técnicas referentes a la conservación, clasificación y exhibición de las colecciones pertenecientes a los museos.

ICOM. Estatutos. Código de Ética Profesional

Exhibición: mostrar (*showing*). Colocar un objeto en un soporte para su mejor visualización

Exposición: es una presentación ordenada de objetos para ser vistos por el público. Una exposición es una exhibición que incluye un relato.
Es de-mostrar y relatar (*telling*)

BURCAW, Ellis. 1975. En ALONSO FERNÁNDEZ, Luis y GARCÍA FERNÁNDEZ, Isabel. "Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje. Alianza Editorial, Madrid, España, 1999.



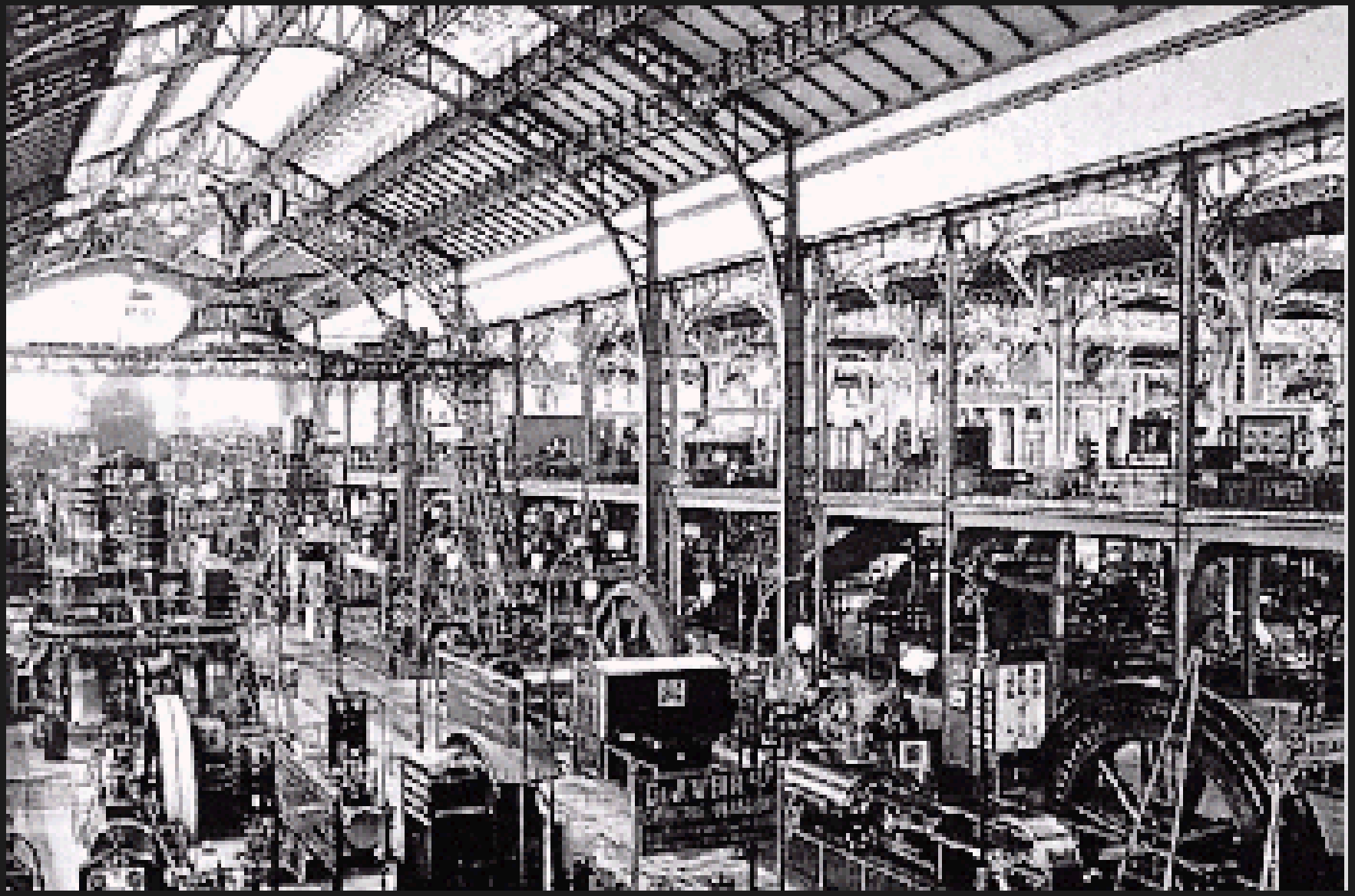
Gabinete de curiosidades, Wormianum Museum (1655)

Cámara de maravillas, ‘The Walters Art museum’, Baltimore.

David Teniers el Joven, El archiduque Leopoldo Guillermo, en su galería de pinturas de Bruselas, 1651

Pintura “Projet d'aménagement de la Grande Galerie du Louvre”. Hubert Robert. 42 cm x 34 cm. 1796

Exposición Universal de París. 1889



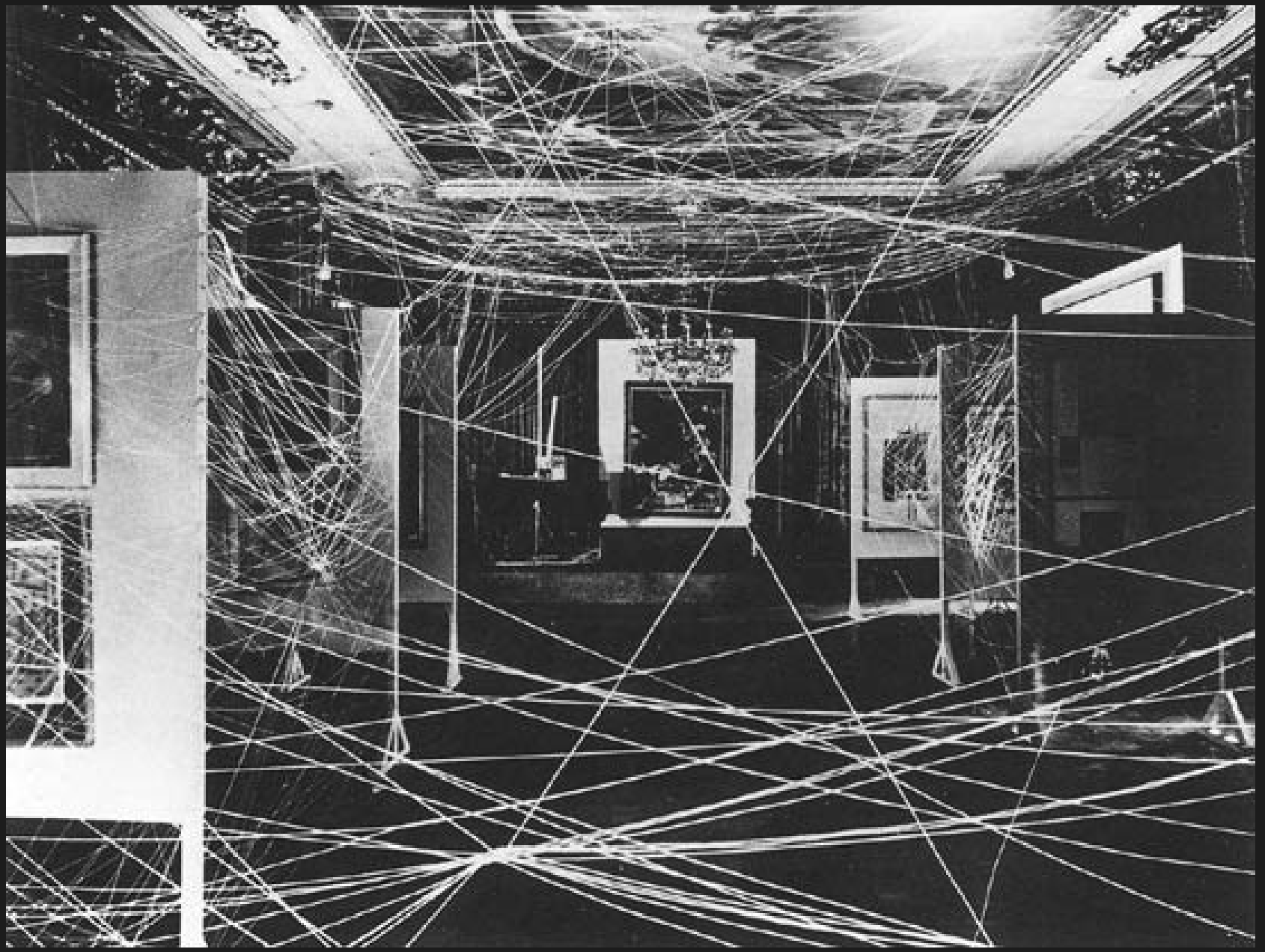
Galería de máquinas. Exposición Universal de París. 1889

Galería de máquinas. Exposición Universal de París. 1889

Plano de la Bienal de Venecia

Obras de Malevich en última exposición futurista “0, 10”, en 1915. Petrogrado

La primera exhibición Dada internacional (1920) Berlín



Marcel Duchamp, 16 millas de soga, 1942 (exhibición surrealista, NY)

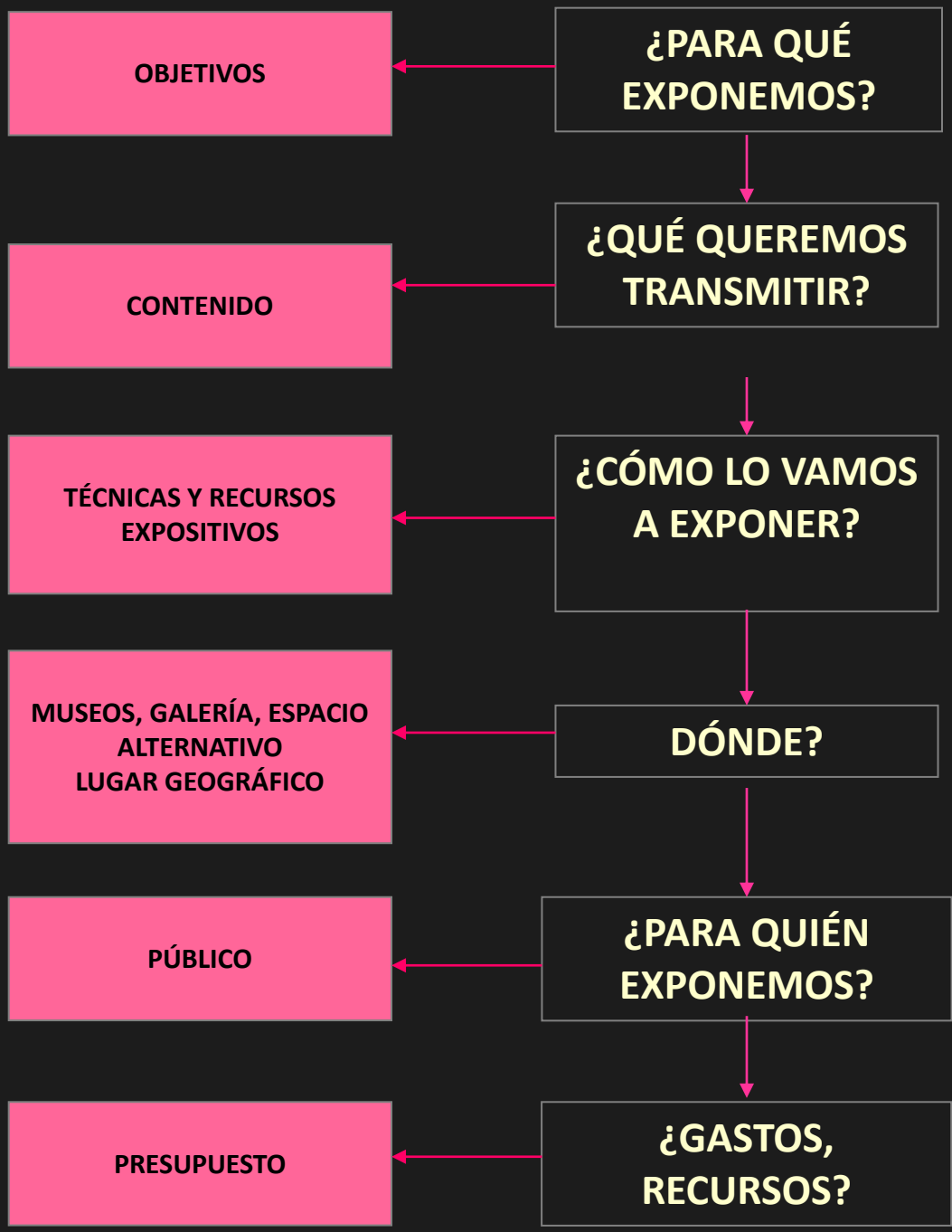
Galería Louvre, foto actual

Altar de Zeus, Museo de Pergamo en Berlín.

Duchamp: ‘Bôite-en-valise’, 1938-42

Exposición

Organigrama básico



Exposición

Tema

QUÉ SE VA A TRANSMITIR?

- Tema central de la muestra
- Aquello que se intenta comunicar
- Planteo de una idea general, sobre la cuál luego se pueden armar temas y subtemas
- Se puede tratar de una simple idea, como exhibir la obra reciente de un artista, o un planteo mas complejo, derivado de una investigación previa, o una tesis que se desea demostrar.

Exposición

Elementos

CÓMO SE VA A TRANSMITIR?

- Preselección de obras, objetos, documentos, fotografías, recursos diversos (reconstrucciones de obras, Instalaciones, recursos multimedia, etc.)

- Se utilizarán recursos didácticos, textos, reproducciones?

- Se realizarán actividades complementarias?

Exposición

Público

A QUIÉN VA DIRIGIDA?

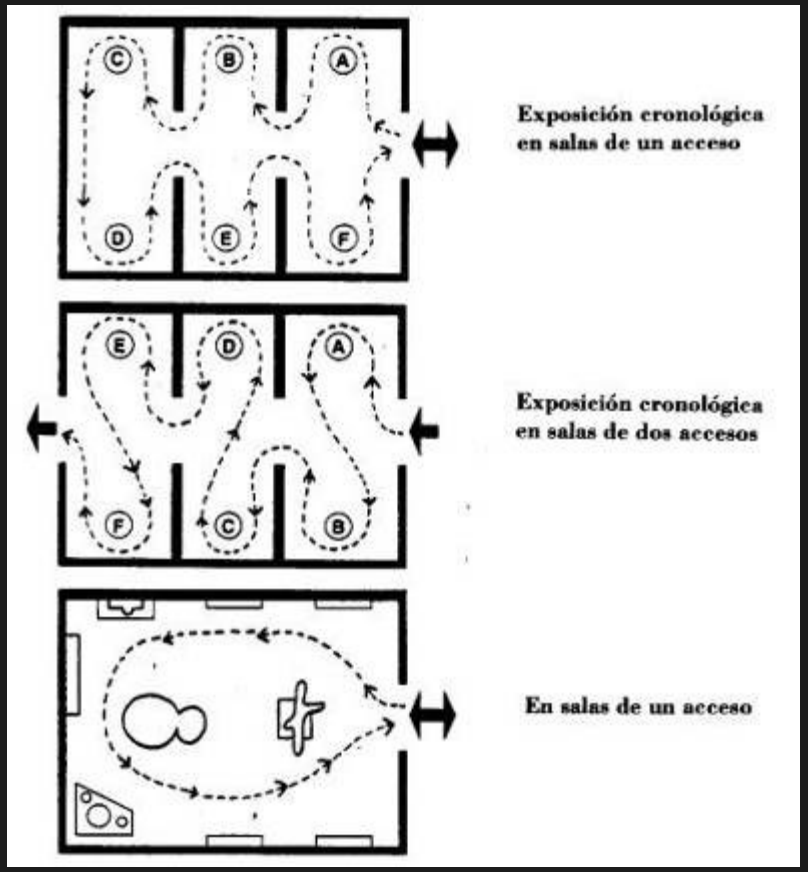
- Tipo de público:
  - Edad
  - Formación y estudios
  - Nacionalidad
  - Discapacidades
  - Origen étnico
  - Cultura

Exposición

Espacio

DÓNDE?

- Tipo de ámbito
  - Público / Privado
  - Sin fines de lucro / Comercial
  - Educativo / Museo / Galería / Otro tipo
  - Permanente / Temporario / Itinerante
  - Afluencia de público
  - Características climáticas (luz/ temp.)
  - Región geográfica (traslados, etc.)



Exposición

Recursos Económicos

PRESUPUESTO?

- No siempre es determinante pero condiciona el tipo de elementos a exhibir, montaje Difusión, etc.
- Solicitud de Auspicios / Subsidios
- Inversión compartida / Coproducción

Análisis
De
casos

Metropolitan Museum, fotografía 1905

Análisis
De
casos

Recibidor – Casa Guerrico 1900, Bs As.

Sala Guerrico - MNBA

Análisis De casos

Museo Nacional de Bellas Artes

MNBA - hoy

...en la Web

Rodrigo Alonso
(curador y crítico argentino, especializado en arte contemporáneo y nuevos medios)
www.roalonso.net

Rafael Cippolini
(Ensayista argentino, curador, y editor de la revista Ramona)
cippodromo.blogspot.com

Graciela Taquini
(Curadora y teórica argentina, especializada en arte digital, video arte y nuevos medios contemporáneos)
www.gracielataquini.info

Justo Pastor Mellado
(Crítico de arte y curador independiente chileno)
www.justopastormellado.cl

Curaduría

Desde el punto de vista **INSTITUCIONAL**, el curador trabaja en torno

✓A la constitución y actualización de la colección
✓A dar coherencia a esa colección y definirla
✓A organizar exhibiciones que difundan la colecciones y desarrollen los objetivos propios de un museo (educación, investigación, conservación)
✓A vincularse con otros curadores que invita para que realicen trabajos en el museo
✓A la conservación, gestión, difusión y circulación de las obras que la componen la colección, y a su investigación, documentación y registro

Curaduría

Desde el punto de vista **INDEPENDIENTE**, el curador trabaja en torno a

✓Proyección de artistas
✓Orientación a artistas en como presentar su obra y exposiciones
✓En la generación de proyectos curatoriales de su autoría para desarrollar en diversos ámbitos (institucionales e independientes)
✓Asesores de coleccionistas
✓Creadores de colecciones institucionales, corporativas o particulares y privadas
✓Investigar y publicar trabajos de análisis curatorial
✓Redacción de textos analíticos para artistas e instituciones

…entre otras tareas

Exposición

Guión

GUIÓN CURATORIAL

→ Tema
→Concepto, mensaje o pregunta
- Enfoque, objetivos y fundamentación de la exhibición.
→Título
→Subtítulo
→Núcleos temáticos
→Público
→Lista de obras, objetos, piezas
→Textos, ensayo o material informativo (textos sala, leyendas, folletería, etc.).

Contenido / Qué voy a contar

REGARDING WARHOL SIXTY ARTISTS, FIFTY YEARS
Members Preview
Straight ahead
Become a Member Today!
REGARDING WARHOL
SIXTY ARTISTS, FIFTY YEARS
Preview for
Supporting, Sustaining, Family/Dual,
and Individual Members
MEMBERSHIP

de Kooning
A RETROSPECTIVE

PUNK
chaos to couture
"This is a chord, this is another, this is a third. Now form a band."
—Sideshow, December 1976
Since its origins in the 1970s, punk has had an incendiary influence on fashion. As a style, punk was about chaos, anarchy, and rebellion, as reflected in the anthem "no future" taken from the lyrics of "God Save the Queen" by the Sex Pistols. Drawing upon a corpus of sexual and political images that was intended to shock, provoke, and confront, punks made fashion out of bondage and threatening. Although punk style evolved into an iconic uniform of T-shirts, black leather studded jackets, and skinny jeans, leather pants, or bondage trousers, the visual history of punk reveals a strikingly diverse range of stylistic identities. What unites these disparate fashions is a fiercely independent spirit of customization. Armed with a youthful amateurism, punks took cultural predecessors from their own hands, fashioning looks that were distinctive, provocative, and revolutionary. The ethos of do-it-yourself is punk's greatest legacy, and "PUNK: Chaos to Couture" considers its impact on fashion.

BRITAIN
TATE
TATE.ORG.UK
Supported by The Lowry Exhibition Supporters Group
Media partner
INDEPENDENT
26 June – 20 October 2013
FREE FOR TATE MEMBERS
JOIN TODAY
Lowry
and the Painting of Modern Life
CAUTION
WET FLOOR

Lowry and the Painting of Modern Life
LS Lowry (1887-1976) devoted his life to painting the England of the Industrial Revolution. 'I saw the industrial scene,' he said, 'and I was affected by it. I wanted to get a certain effect on the canvas. I couldn't describe it, but I knew it when I'd got it.' For forty years he painted the urban landscape of Salford and Manchester, and the everyday life of its working class. The range of his art is therefore narrow. Men come and go constantly through factory gates. But under the veil of cloth-cap uniformity, the life of the streets in Lowry's painting is intense and resilient, always in search of the new. A crowd gathers instantly at a street fight or a strike meeting or around a woman's body dragged from the canal.
Lowry was an enemy of 'sentiment' in art. He made his living as a rent collector, which meant he had daily access to the detail of poverty and respectability in the slums. But his art never claimed false comradeship with the world it took as its subject. He was an outsider. The streets were gloomy to him, but magnificent. 'I was inspired by their beauty,' he said. This exhibition shows his long struggle to give that beauty form.
INDEPENDENT

HARUN FAROCKI
Instalaciones / Films
INSTALACIONES
Mariano Sardón—Mariela Yeregui
NOCTURNO
Edgardo Rudnitzky
ESPACIO CONTEMPORANEO
Pablo La Padula—Ariel Montagnoli—Silvia Rivas
ARTISTS FILM
INTERNATIONAL

ENCUENTROS/TENSIONES
ARTE LATINOAMERICANO CONTEMPORÁNEO
COLECCIÓN MALBA + COMODATOS

→ AIRE DE LYON

Curadora: Victoria Noorthoorn
Organización: Fundación Proa
Coordinación: Juliana Gontijo
Conservación: Pia Villaronga
Montaje: Soledad Oliva–Pablo Zaefferer

-

Prestadores
Colección Tetê Pachech
Galería Fortes Vilaça, San Pablo
Galería Joan Prats, Barcelona
Galería Jocelyn Wolff, París
Galería Meyer Riegger Karlsruhe, Berlín
Galería Peter Kilchmann, Zurich
y los artistas.

-

LA BIENNALE DE LYON
MONDRIAAN FOUNDATION
EMBAJADA DE FRANCIA EN ARGENTINA
ALIANZA FRANCESA BUENOS AIRES
INSTITUTO FRANCES
Ñ-CLARIN

TERNIUM SIDERAR

Del 12 de julio al 2 de septiembre de 2013
KEMBLE POR KEMBLE
Curadora invitada: Florencia Battiti
citi
Consultatio
LA NACION
CICLOS

Exposición

Guión

GUIÓN MUSEOGRÁFICO

→Espacio de exhibición: descripción, medidas, planos
→Diseño de exhibición y circulación.
→Soportes verticales: paredes/ paneles /revestimientos / sistemas de cuelgue.
→Soportes horizontales: bases, vitrinas, estructuras de soporte, área de descanso.
→Color: utilización y fundamentación del mismo.
→Iluminación: guion y proyecto luminotécnico.
→Soportes de información complementaria: leyendas, textos sala, fichas, banners,
folletería etc.
→Recursos museográficos-didácticos e interactivos de acuerdo a propuesta de exhibición.

Materialidad y visualidad del contenido

Cómo voy a contar el contenido?

Exposición

El equipo

Toda exposición requiere del trabajo interdisciplinario

El Equipo en cuánto a los campos del conocimiento

Contenido: Investigación / Elaboración de Textos / Selección de piezas. *Se ocupa de qué se cuenta.* **(Curador)**

Comunicación: Mejor transmisión del mensaje e idea de la muestra. *Para qué y cómo se cuenta.* **(Curador en colaboración con Educadores, Sociólogos, Antropólogos, Críticos)**

Diseño: Museografía / Apoyaturas / Colores / Estética *Con qué se cuenta.* **(Curador junto a museógrafo, carpintero, pintor, diseñador gráfico)**

Ejemplo práctico

El equipo

Toda exposición requiere del trabajo interdisciplinario

El Equipo en cuánto a la gestión

- **Conservación:** condiciones de exhibición / preservación / elección de materiales / iluminación
- **Administración:** aspectos de organización / manejo de recursos económicos / traslados / materiales / etc.
- **Prensa y Difusión:** aspectos comunicacionales / Web / diseño gráfico de folletería y material de difusión
- **Mantenimiento:** personal soporte para aseo, construcción de soportes con capacitación específica

Exposición

Apoyaturas

APOYATURAS

Elementos de los que se vale la exposición para transmitir información

Soportes o Físicas

Corpóreas
- Vitrinas
- Tarimas
- Bases

Planas
- Paneles
- Practicables
- Señalética
- Hojas de sala
- Folletería
- Catálogo

Sensoriales o de ayuda

- Olfato
- Tacto
- Oído
- Gusto

Virtuales

- Página web
- Redes sociales

Didácticos/ Pedagógicos

- Visita guiada
- Audioguía
- Cursos
- Charlas
- Seminarios
- Encuentros en sala

Especiales

- Calcos
- Maquetas
- Reconstrucciones
- Modelos
- Corporizaciones
- Dioramas

Liliana Porter, Malba, Argentina

Liliana Porter, Malba, Argentina

Duchamp, Fundación Proa, Argentina

Duchamp, Fundación Proa, Argentina

Duchamp, Fundación Proa, Argentina

Duchamp, Fundación Proa, Argentina

Futurismo, Fundación Proa, Argentina

Futurismo, Fundación Proa, Argentina

Museo Arqueológico de Santiago de Chile, Chile

Museo Arqueológico de Santiago de Chile, Chile

Museo de Arte Hispanoamericano “Isaac Fernández Blanco”, Argentina

Museo de la Moda, Chile

Vitrina pasante

Vitrina recorrible

Vitrina rebatible

Vitrina empotrada

Impresionismo, moda y modernidad, Metropolitan Museum, USA

Impresionismo, moda y modernidad, Metropolitan Museum, USA

Metropolitan Museum, USA

Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina (década del `60)

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentia

Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires, Argentia

Memoria de la escutlura 1895-1914, Museo Nacional de Bellas Artes, Argentina