

MUSEOGRAFÍA PRAGMÁTICA Y FOTOGRAFÍA.

EL CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA.

No quisiera redundar mucho en conceptos pero sí creo que sería conveniente comenzar mi charla aclarando algunos, que ya os habrán reseñado en alguna ocasión, pero que me dan pie a mi discurso y justifican el título del mismo.

“Un museo es una institución permanente, sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y abierta al público, que adquiere, conserva, estudia, expone y difunde el patrimonio material e inmaterial de la humanidad con fines de estudio, educación y recreo.”

Así, podréis ver la definición de museo por parte del ICOM, organismo que representa a los museos de manera global, y que dio una definición más afinada, a mi modo de ver el museo o centro de arte, en una de sus últimas reuniones ofrecida hace relativamente poco en 22ª Asamblea general en Viena (Austria) el 24 de agosto de 2007. Los conceptos manejados decimonómicamente hasta ese momento dejaban atrás puntos de vista que en la actualidad son muy importantes y que señalo a continuación:

- ✓ Inclusión de la diferenciación entre físico y virtual.
- ✓ Al servicio de la sociedad.
- ✓ Que proporcione experiencias y deleite.

Estos conceptos fueron ampliamente discutidos en un interesantísimo encuentro nacional en Quito, Ecuador, donde se dio mucha importancia a la inclusión del museo en la sociedad a todos los niveles.

Los términos museología y museografía se vienen usando desde hace unos 20 años aproximadamente y se le han dado definiciones muy variadas, pero según yo lo veo habría que hacer un esfuerzo en señalar y delimitar muy claramente a qué se dedica cada una de estas disciplinas porque caminamos en una senda de especialización que lo requiere, por ello he querido incluir dos definiciones muy simples y sencillas.

- **Museología**, ciencia que se ocupa del estudio de la historia de los museos, de su sistema específico de investigación, documentación,

selección, educación y de su organización interna, así como de la relaciones de la institución en su contexto social y cultural.

- **Museografía**, que, por su parte, se ocupa de la teoría y la práctica de la instalación de museos, actividad que incluye todo lo relacionado con las instalaciones técnicas, requerimientos funcionales, requerimientos espaciales, circulación, almacenamiento, medidas de seguridad y la conservación del material exhibido.

Estas dos definiciones junto con la que aparece más abajo, y el avance de una de ellas en el tiempo, me va a llevar a que entiendan porqué he dado este título a la ponencia, en el CAF usamos la “museografía pragmática” para desarrollar nuestra labor, pero una museografía pragmática dada por la filosofía de trabajo que aporta su director y por la historia del propio centro.

- **Expografía**: es una denominación que proviene del mundo anglosajón, mucho más pragmático que el latino. Se refiere solo y exclusivamente a la proyección creativa de las exposiciones, dentro y fuera de los museos –fuera sería lo relacionado con las exposiciones itinerantes y/o exteriores. Aquello que se muestra al público con el objetivo de transferir didácticamente contenidos al público visitante. Se ocupa de una de las funciones prioritarias en los museos: exponer contenido.

La idea es poder exponer cualquier cosa, en este caso fotografía, objeto artístico que lo permite, de la manera más funcional, rápida y pragmática posible.

Bajo mi punto de vista en el CAF practicamos la expografía o como a mí me gusta llamarlo la museografía pragmática.

Establecidos estos parámetros situamos al **Centro Andaluz de la Fotografía** (CAF) como el único centro público que se dedica exclusivamente a la fotografía en España. Hay otros que lo hacen también, pero, o bien amplían su espectro a la imagen y el video, o no son de carácter público. Su origen se puede resumir así:

El 24 de Noviembre de 1992 se crea el –CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFIA –CONSEJERIA DE CULTURA. JUNTA DE ANDALUCIA– (BOJA Nº 127), *“configurado como el ente idóneo para la realización de actividades propias en cuanto Centro de investigación, recopilación y difusión de la*

fotografía como manifestación cultural. Dicho Centro tendrá su sede en la ciudad de Almería”.

El CAF, entre otras funciones, desarrolla una intensa labor como centro productor de exposiciones, y como tal, basa su gestión en la dinamización de sus colecciones y de las exposiciones, creadas y producidas por otros, que pasan por sus instalaciones. Por tanto, es un centro de arte que puede mover en un solo año más de 50 exposiciones a lo largo y ancho del territorio regional, nacional e internacional. Esto requiere del pragmatismo al que me refería antes y requiere de la participación de un equipo especializado.

El **tipo de exposiciones** que el CAF realiza, por su carácter de centro productor ya mencionado, son siempre temporales. Por lo que no de los objetivos principales del CAF es que las exposiciones que se exhiben en él se vean en el mayor número de centros de arte, ello sujeto a la concreción de acuerdos con otras instituciones, de carácter público (las más numerosas) o privado.

- Según el contenido, las exposiciones que el CAF organiza abarcan el documentalismo, el fotoperiodismo, fotografía histórica, de naturaleza, artística, publicitaria o de moda...
- Según el carácter también pueden ser individuales, colectivas, retrospectivas, históricas, conmemorativas...

Como ejemplo es interesante destacar nuestros orígenes, que se iniciaron queriendo realizar una exposición colectiva conmemorativa, resultado de un proyecto, pero realizando durante su desarrollo otras muchas individuales y colectivas.

En general en el CAF se exhiben exposiciones que dependen mucho de la línea que marque la dirección del centro y del objetivo que se quiera cumplir, que en nuestro caso han de contemplar, básicamente, dos requisitos: exposiciones inéditas en territorio nacional y de autores de primera línea internacional.

Es necesario todo un equipo multidisciplinar de profesionales, tanto internos como externos, para la realización de una exposición. Y siempre habrá algo básico a lo que deba aspirar ese equipo y la realización de una exposición y es a ser totalmente comprendida y asimilada por el espectador. Así, todo elemento que ayude a ese fin será bienvenido, siempre que se mantenga el equilibrio entre la importancia del objeto y lo que le rodea. El CAF, como una de sus estrategias a la hora de buscar ese equilibrio, comprensión y asimilación, se

apoya en los distintos soportes de texto y rotulación, así como en otros soportes de carácter audiovisual.

Introducimos aquí un nuevo concepto que es la **interdisciplinariedad** entendida como la transformación de ese equipo de especialistas en un conjunto que trabaja en pos de la producción y en conocimiento que permita al público el completo disfrute de la exposición y la obra a exponer.

Normalmente el CAF cuenta con:

- Comisario externo. Aunque en ocasiones somos nosotros mismos los que elaboramos la idea y realizamos esa función, tal y como ocurre con las exposiciones que se muestran en la sala de la Alcazaba en Almería
- Museógrafo o técnico de producción. En el CAF hay dos personas que lo hacen coordinadamente. Deben ser nexo de unión entre comisario y el resto del equipo realizando una labor de coordinación esencial.
- Conservador/Técnico de Fotografía. La presencia de esta persona es clave en la relación entre el museógrafo y el comisario, evaluando y determinando las distintas posibilidades a la hora del movimiento y exhibición de las obras a exponer, ya que controlará los valores idóneos para tal fin (iluminación, temperatura, humedad, manipulación, etc.)
- Responsable de publicaciones. En el caso de que la idea original conste de una singularidad exclusiva se valorará realizar una publicación (catálogo), siendo la persona encargada de su coordinación. En caso de ser una exposición ya producida será el encargado de gestionar las publicaciones existentes sobre esa exposición para su exhibición y/o venta.
- Diseñador gráfico. Todo el trabajo de apoyo a la visión de la exposición estará a su cargo bajo la supervisión de comisario, museógrafo y departamento de publicaciones
- Otros profesionales técnicos. Pintores, carpinteros, instaladores, transportistas, etc.
- Montadores. Básicos en el equipo, la mezcla de resolución, disponibilidad e implicación los hacen imprescindibles para poder llevar a buen fin la exposición. Deben ser gente que tenga muy buena comunicación con el museógrafo y que le apoye a la hora de completar las ideas de éste. En el CAF contamos con esas personas y es una suerte.

Pasamos a hablar ahora de la “gestión de la IDEA” (entendida como el ente expositivo que tendríamos entre manos). Al CAF llegan multitud de propuestas de muy diversos caracteres, algunas vienen de la mano de comisarios, otras de instituciones y muchas de los propios fotógrafos. Pueden ser propuestas cerradas para moldear a nuestro espacio o abiertas en las que se interviene desde el principio, es decir, desde su producción.

Hay varios factores que condicionan:

- ✓ **Perfil del centro y objetivo** que se basa en la exclusividad de las propuestas, la internacionalidad de las mismas y el objetivo de la dirección, que me atrevo a decir que va en pos de conocer y hacer representativo en Almería todas las propuestas que giran alrededor de la fotografía en nuestro país.
- ✓ **El espacio** expositivo. Muy importante la labor de departamento de producción, debe tener la capacidad de amoldar el espacio a la exposición o viceversa.
- ✓ **Personal** disponible. Recursos humanos están cubiertos. La implicación del mismo es esencial.
- ✓ **Recursos económicos y cooperación institucional** a todos los niveles.
- ✓ **Recursos técnicos.** La fotografía, en un gran número de casos, no necesita muchos recursos para ser mostrada, pero si hay ciertas especificaciones a tener en cuenta y que condicionan su exhibición, como son el tamaño, los soportes, el peso, las condiciones de temperatura, humedad, iluminación, etc.

Actualmente estos recursos **son muy importantes** a la hora de producir una exposición ya que la nombrada **expografía** y su filosofía de disfrute del público, así como la **inclusión de las nuevas tecnologías y disciplinas** propias del ámbito comercial como son el escaparatismo, el diseño industrial o el diseño de interiores, llevan a poder usar materiales, iluminación y soportes que hacen que la fotografía haya ganado en pragmatismo y asimilación por parte del público. Actualmente, también debido a que es una disciplina artística que requiere menos soporte que otras, está alcanzando unos niveles de presencia en los museos y centros de arte casi de un 80 %.

- ✓ **Consideraciones administrativas:** seguro, procedimientos económicos y administrativos, etc. Nuestra administración, al ser pública, requiere toda una serie de procedimientos, a veces incomprensidos por el público o los propios proveedores, que nos lleva a planificar todo muy minuciosamente.
- ✓ **Tiempo de producción:** Una estimación de tiempo de trabajo aproximada suele oscilar entre los seis y los doce meses. Aunque bien es cierto que por nuestra filosofía de centro vivo y dinámico ha habido ocasiones que hemos gestionado exposiciones en poco más de dos meses.

Cuando uno de los dossiers que han llegado previamente al CAF es elegido para formar parte de nuestra **programación** nos ponemos en contacto con el responsable del mismo, sea comisario, autor o institución. El CAF formaliza todas las peticiones con documentación oficial, tanto para exposiciones en el centro como itinerancias, realizando o solicitando carta o contrato para la cesión, así como sus actas de entrega/recogida de obra e informes de conservación, esto último algo que no siempre es posible conseguir y en la que estamos poniendo mucho empeño para conseguir.

Normalmente la información que se solicita, aunque en pocas ocasiones llega todo en una primera petición, es la siguiente:

- ✓ Listado completo de obras de la exposición. Si el listado es producción propia elaboramos una ficha técnica que servirá de base para el resto del trabajo.
- ✓ Packing list con características de producción de las fotografías y su embalaje.
- ✓ Fotografías en alta resolución, en producciones propias se digitaliza o se pide al autor el archivo y en producciones externas se solicitan unas 10 para material de difusión, rotulación, prensa, etc.
- ✓ Elementos presentes en el diseño como tipografías o logos.
- ✓ Documentos a cumplimentar administrativamente. Documento de cesión de obra o derechos de autor, convenios, acuerdos, certificados de seguro, informes de conservación, etc...
- ✓ Documentos técnicos como distribución, capítulos, etc...
- ✓ Publicaciones.

Cuando se solicita esta documentación se van estableciendo fechas definitivas para planificación de transportes y viajes de los responsables. Ya antes, una vez

se redacta el documento interno de planificación anual se han establecido unos períodos aproximados.

Una vez se tiene el material y una idea definitiva de la exposición se procede a elaborar y llevar a cabo el **guión museológico**, con lo que empiezan a entrar en juego el técnico de producción, el diseñador y el conservador.

- ❖ El técnico de producción elaborará el guión museográfico de la exposición mediante planos de distribución de obra y material de apoyo, encargará ese material de apoyo y elaborará una ficha técnica de las piezas a colocar encargando también las cartelas identificativas de la misma.
- ❖ En contacto con producción y publicaciones el diseñador elaborará todos los bocetos del material de difusión, rotulación y textos, así como de la publicación si existiese esa posibilidad.
- ❖ El conservador evaluará, con las características técnicas de la sala y los informes de conservación, la mejor manera para mostrar las piezas. En el caso de la fotografía hay tres factores fundamentales: temperatura, humedad y luz.
- ❖ Contacto con la empresa de transporte y la compañía de seguros para las gestiones administrativas.

Todo ello en permanente contacto y coordinación con el comisario, autor o institución responsable de la exposición gestionada.

NOTA: Muy importante saber leer el espacio en planos, aún sin tener formación en arquitectura técnica, esa facilidad te da la posibilidad de trabajar más rápido y de manera más directa.

El guión museográfico lleva al técnico a evaluar las necesidades y a gestionar y poner en marcha las mismas:

+Material de apoyo suplementario: Audiovisual, vitrinas, estantes, otros. Necesidades de proyectores, monitores, ordenadores, etc. Electricistas, técnicos de laboratorio digital e informáticos.

+Material adicional para el montaje: paneles de madera. Carpinteros y Pintores. Herramientas.

+Necesidades de conservación. Labor del conservador que debe mantener los valores de T y HR constantes en sala.

Hay varios **factores** que pueden **condicionar** el montaje de una exposición, en nuestro caso y si hablamos de nuestro edificio parece que hemos encontrado un equilibrio que nos permite que estos cambios sean mínimos, aunque no irrelevantes:

- ✓ Circulación del público. Es necesario que sea equilibrado entre las características del edificio y el entendimiento de la exposición, aunque puede haber ocasiones en que uno condicione más intensamente al otro.
- ✓ Ubicación del material de apoyo, vitrinas, audiovisuales y rótulos. Apoyarán y completarán la circulación planteada. La idea es guiar al público para una visión y comprensión correcta de la exposición.
- ✓ El uso de la luz y el color, son claves en la creación de un ambiente idóneo para ver según qué exposiciones.

En el CAF consideramos elementos de apoyo la rotulación que colocamos, lo hace una empresa externa y hay que realizar una gestión de los mismos pensando que deben servir tanto de apoyo al público como integrarse perfectamente en la exposición y el material de difusión. En el CAF consideramos **elementos de apoyo**:

- Calle: Banderolas, una por cada planta con título, autor, logos y franja de imagen representativa de la exposición.
- Planta BAJA
  - ✓ Panel entrada con título y autor, con fondo de imagen representativa de la muestra.
  - ✓ Panel con biografía del autor.
  - ✓ Entre 5 y 10 frases del autor/es de la exposición.
  - ✓ Panel con texto del comisario.
  - ✓ Cartelas.
- Planta ALTA
  - ✓ Gran panel central con título y autor/es con fondo de imagen representativa de la expo.
  - ✓ Paneles a los lados de la puerta con texto del autor/comisario y biografía.
  - ✓ Entre 5 y 10 frases en vinilo del autor/es o comisario.
  - ✓ Cartelas.

- **Material de difusión:** Siempre manteniendo una seña de identidad que viene funcionando desde los orígenes aunque evolucionando en algunos aspectos mínimos.
  - ✓ Cartel.
  - ✓ Postal.
  - ✓ Hoja de sala.

Llegados a este punto siempre me gusta hacer una mención a nuestra forma de trabajar ya que nos permite ser uno de los centros que menos días permanece, cerrado o sin exposiciones, al año. Normalmente planificamos nuestras exposiciones de manera que el desmontaje de la anterior coincida con el montaje de la siguiente, así nuestra sala nunca está desprovista de exposiciones y además se concentran los trabajos de transición en una sola semana, lo cual es muy importante a la hora de la coordinación con todos los miembros del equipo.

Concentramos esta actividad en una semana distribuyendo los días de la siguiente manera:

- ✓ L y M. Desmontaje-embalaje y comienzo de desembalaje de la obra a exponer.
- ✓ X. Distribución de la obra nueva.
- ✓ J y V. Montaje.

El proceso de montaje por tanto empezará por el desmontaje de la exposición anterior, su embalaje y la coordinación con el transporte encargado de retirar la exposición de nuestro centro y llevarla a su lugar de origen.

Los pintores, carpinteros, electricistas y demás profesionales de apoyo técnico estarán preparados para acondicionar la sala a continuación.

El conservador y el técnico de producción mantendrán una continua supervisión de las características de la sala, tanto a nivel de limpieza y espacio diáfano, como de temperatura, humedad o gases.

Con el espacio preparado y con la presencia del comisario y el técnico de producción o museógrafo se procede a la recepción de la obra, su apertura por parte del equipo de montaje y la realización del informe de conservación pertinente.

Una vez fotografiado todo y evaluadas las posibles incidencias se procede a la distribución de la obra según el guión museográfico. Esta es la parte que más

me gusta y en la que me siento más cómodo porque es aquí donde se va a decidir cómo va a quedar la exposición y que singularidades vamos a poder introducir.

El hecho de intervenir en un espacio de tal manera que cada vez que lo hagas tengas el reto de que parezca diferente es lo que más me apasiona de mi trabajo.

Antes de mezclar materiales y proceder a la colocación definitiva de la obra realizamos la intervención de rotulación más gorda ya que será la colocación de obra la que defina la colocación de otros elementos como frases en vinilo de corte, separadores de capítulos o cartelas.

Se retirarán todos los elementos que no sean necesarios para el montaje de la obra y se procederá al mismo.

Los **criterios de montaje** para las fotografías en el CAF son:

- Altura de las piezas: Se tomará como referencia la altura media de los ojos de una persona que han de coincidir con el eje central de la obra. En países donde la media es alta se usa una medida de 160 cm, mientras que nosotros preferimos un punto de vista más bajo, situado entre los 145 y 150 cm.

Hay piezas particulares que por su gran tamaño se situarán por encima de esos parámetros, adaptando la medida a la pieza y no al revés.

- Disposición: Normalmente consideramos la disposición horizontal, manteniendo una distancia entre piezas de al menos 25 o 30 cm., pero puede haber diferentes maneras de jugar con las imágenes y los espacios entre ellas dependiendo de su tamaño e interrelación.
- Colocación de material de soporte:
  - ✓ Cartelas: Normalmente se colocarán a 135 cm del suelo y separada suficientemente de la obra.
  - ✓ Frases de vinilo: en espacios en blanco, esta ubicación será más libre y siempre adaptada a fin de montaje.
  - ✓ Audiovisuales: Este tipo de soportes pueden formar parte del discurso expositivo o guión museográfico, pero nosotros en el CAF preferimos instalarlos en lugares específicos, nuestra Sala de Audiovisuales en la Planta Baja y el Hall de entrada a la sala de la Planta Alta.

- ✓ Vitrinas y otros soportes: usados normalmente para publicaciones del autor o autores representados en la exposición o documentos que apoyen el discurso o idea de la exposición.

- Iluminación: Deben prevalecer las especificaciones indicadas para la conservación fotográfica, sobreponiéndose a la estética o teatralización de la exposición. Siempre que sea posible, en el CAF preferimos bañar todas las imágenes unitariamente y con unos valores que rondan los 50 a 100 luxes, dependiendo del formato de la fotografía (soporte, si es original o no, protección, etc.) Puede haber exposiciones que requieran una iluminación específica por sus características estéticas por lo que se le dedicará más tiempo a este aspecto llegando a ser clave en la visión por parte del espectador.

Una vez acabada la colocación de todo según el guión museológico y museográfico, se procederá a la realización de toda una serie de **recomendaciones** que a pesar de ser mínimas pueden marcar la diferencia.

- ✓ Revisión de la limpieza exhaustiva de sala, vitrinas y piezas a exponer. Importante las indicaciones del conservador.
- ✓ Orden de las herramientas a emplear, tanto durante su uso como durante su embalaje.
- ✓ Adecuación de lugares de descanso para la correcta visualización por parte del espectador.
- ✓ Realización de reportaje fotográfico durante y al final de la exposición para la memoria.

Para una adecuada **promoción** de la exposición será necesario una correcta planificación de la comunicación, tanto la dirigida a los medios como al público, es esencial a la hora de facilitar el acceso y comprensión al mayor número de público posible. Obligado el señalar en todo el material de difusión el copyright y derechos de autor.

Algo esencial es también la **difusión**, es decir, distribuir correctamente los materiales de elaborados para tal fin. En nuestro caso realizamos carteles, distribuidos en paredes y escaparates de la ciudad, además de postales y una hoja de sala que se distribuyen, junto con estos, en el mismo centro. También realizamos una comunicación digital, que se distribuirá a una base de datos con

todos los interesados en nuestras actividades, será importante incluir en ella a críticos, especialistas en la materia, profesionales, etc.

La atención a la **prensa** es clave también para el conocimiento y promoción de la actividad. Ellos son los que difundirán al público, de manera preferente, la existencia y contenido de la exposición.

El momento culminante de la exposición llega cuando es visitada por el público. El primer día, tradicionalmente, se ha convertido en un acto social que, a pesar de no ser adecuado para la apreciación de la exposición en su conjunto, bien gestionado puede ser otro elemento de promoción, difusión y comunicación de la exposición. Para nosotros el hecho de poder colaborar con otras instituciones para ofrecer un micro-concierto o con proveedores que nos facilitan una copa de vino con la que charlar nos resulta muy rentable a nivel de público.

Pero la exposición no termina cuando acaba ese día sino que será el día de la clausura, desmontaje y transporte a origen el que se considerará como el final de la misma. Para ello, el seguimiento tanto por parte del conservador como del técnico de producción, así como del responsable de comunicación, debe ser continuo, logrando elaborar y conservar un soporte completo de la historia de la exposición.

Bibliografía de apoyo

-Bolaños, María. La memoria del mundo. Cien años de museología. 1900-2000. Ed. Trea, Gijón, 2002.

-Hernández Hernández, Francisca. Manual de museología. Ed. Síntesis. Madrid, 2001.

-Rico, Juan Carlos. Montaje de exposiciones. Museos Arquitectura Arte. Ed. Sillex, Madrid, 2001.

-Zavala, Lauro. Antimanual del museólogo. Hacia una museología de la vida cotidiana. (WEB)

-EVE MUSEOGRAFÍA. Expografía, más complicado todavía. (WEB)