

Grado en Historia del Arte

28216 - Museología y museografía

Guía docente para el curso 2013 - 2014

Curso: 3, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Alberto Castán Chocarro** alcastan@unizar.es
- **Jesús Pedro Lorente Lorente** jpl@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda cursar esta asignatura a quienes aspiren hacia salidas profesionales en el campo de museos y gestión del patrimonio, pero en general a todos los interesados en arte en la Edad Contemporánea, pues los museos han sido y son uno de los factores más influyentes en la producción y consumo/validación social del arte, desde la Ilustración a nuestros días.

Actividades y fechas clave de la asignatura

Se alternan las clases teóricas en el aula con clases prácticas en museos, cuyo calendario se proporciona al alumnado desde el comienzo del curso. El estudiante deberá mostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos en la asignatura mediante la superación de una prueba global de evaluación, cuyas fechas anunciará la Facultad con suficiente antelación.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Es capaz de obtener un conocimiento básico del patrimonio museológico y museográfico y de su evolución así como de los principales criterios de su conservación y restauración y de los fundamentos de su gestión y tutela ("referido a CE9").

2:

Es capaz de obtener un conocimiento básico de la realidad nacional e internacional en materia de museología y museografía: conservación, documentación, gestión y difusión de colecciones de museos ("referido a CE10").

3:

Es capaz de obtener un conocimiento básico de los fundamentos de la gestión de colecciones museísticas: inventario, catalogación, exposición, documentación y difusión ("referido a CE11").

4: Es capaz de comprender los fundamentos de la museología y de la museografía ("referido a CE12").

5: Es capaz de realizar trabajos de iniciación sobre temas relativos al estudio de los museos y de sus principios: exposiciones, búsqueda y recopilación de información y trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica ("referido a CE13").

6: Es capaz de comprender la responsabilidad profesional y el compromiso que el historiador del Arte tiene en lo referente al estudio, enseñanza, defensa, conservación, gestión y difusión del patrimonio museológico y museográfico ("referido a CE14").

7: Es capaz de comprender los conocimientos fundamentales en materia de museos y de la conservación, documentación, gestión y difusión de sus colecciones ("referido a CG5").

8: Es capaz de aplicar los conocimientos adquiridos en materia de museología y museografía a su trabajo o vocación de una manera profesional ("referido a CG6").

9: Es capaz de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos en materia de museología y museografía, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes ("referido a CG8").

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura *Museología y museografía* pretende introducir al alumno en el estudio de la teoría sobre los museos en el mundo occidental, así como en los principios museológicos y su aplicación práctica. Se pasará revista a la historia de los museos, los criterios de conservación, documentación, exposición y difusión museística, procurando a la vez una iniciación práctica en el análisis crítico e interpretación, a través de las visitas y clases en museos.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

Esta asignatura forma parte del Módulo 6 (Introducción a la práctica profesional del historiador del arte: asesoramiento en la conservación, gestión, tutela del patrimonio histórico-artístico y exposición y difusión de la obra de arte) que pretende introducir al alumno en tareas propias del historiador del arte demandadas en la actualidad por la sociedad en materia de gestión y tutela del patrimonio histórico-artístico.

Dentro de este bloque, la asignatura *Museología y museografía* pretende introducir al estudiante en el estudio de la teoría sobre los museos.

Asimismo, esta asignatura tiene los siguientes objetivos:

a) Conocer los orígenes fundamentos de la historia de los museos.

b) Conocer y comprender los términos museológicos, así como las fuentes y la bibliografía específicas.

- c) Conocer las diferentes corrientes museológicas y museográficas.
- d) Conocer los principios básicos de conservación, documentación, gestión y difusión de las colecciones.
- e) Analizar *in situ* algunos ejemplos expositivos y museísticos.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

Esta asignatura forma parte del Módulo 6 (Introducción a la práctica profesional del historiador del arte: asesoramiento en la conservación, gestión, tutela del patrimonio histórico-artístico y exposición y difusión de la obra de arte) que pretende introducir al alumno en tareas propias del historiador del arte demandadas en la actualidad por la sociedad en materia de gestión y tutela del patrimonio histórico-artístico. Contribuye, junto con la asignatura *Mercado del arte, catalogación y gestión de colecciones*, también perteneciente al Módulo 6, al conocimiento y asesoramiento en la conservación, gestión y tutela del patrimonio histórico-artístico, así como en la exposición y difusión de la obra de arte.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:** CE9: Obtener un conocimiento básico del concepto de Patrimonio histórico-artístico y de su evolución a lo largo de tiempo así como de los principales criterios de su conservación y restauración y de los fundamentos de su gestión y tutela.
- 2:** CE10: Obtener un conocimiento básico de la realidad nacional e internacional en materia de industria y política cultural y del mercado del arte: mecenazgo, anticuarios, galerías, subastas, labores de expertizaje y tasación.
- 3:** CE11: Obtener un conocimiento básico de los fundamentos de la gestión de colecciones de arte: inventario, catalogación, exposición, documentación y difusión.
- 4:** CE12: Comprender los fundamentos de museología y museografía.
- 5:** CE13: Obtener capacidad para realizar trabajos de iniciación en tareas básicas que son propias del perfil profesional de la titulación: exposiciones orales sobre temas relativos a la disciplina, búsqueda y recopilación de información por diferentes medios, trabajos de síntesis a partir de la consulta bibliográfica y ejercicios de análisis e interpretación de las fuentes de la Historia del Arte y de catalogación de obras artísticas, utilizando, en los casos necesarios, las TIC y otras lenguas extranjeras modernas.
- 6:** CE14: Comprender la responsabilidad profesional y del compromiso que el historiador del Arte tiene con la sociedad en todo lo referente al estudio, enseñanza, defensa, conservación, gestión y difusión del Patrimonio histórico-artístico.
- 7:** CG5: Comprender los conocimientos fundamentales del área de estudio.
- 8:** CG6: Obtener capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos a su trabajo o vocación de una manera profesional.
- 9:** CG8: Obtener capacidad de buscar, reunir, organizar, interpretar y difundir datos de su área de estudio, para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

Al finalizar esta asignatura, el alumno:

- a) Obtendrá la capacidad de comprender el desarrollo general de los museos en el mundo occidental.

- b) Obtendrá la capacidad de desarrollar una visión diacrónica de los fenómenos museísticos.
 - c) Obtendrá la capacidad de realizar el análisis y el comentario de cualquier museo, interpretándolo en todas sus dimensiones mediante la consideración de sus valores estéticos, y el estudio de su relación con el contexto histórico, cultural, social, económico, político, ideológico, religioso e individual.
 - d) Obtendrá la capacidad de manejar las fuentes bibliográficas y recursos informáticos puestos a su disposición por el profesorado para completar los contenidos ofrecidos en clase.
 - e) Conocerá los fundamentos y paradigmas museísticos más relevantes.
 - f) Percibirá la trascendencia de los museos en el desarrollo de la Historia General del Arte.
-

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

I. Primera convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Este sistema de evaluación incluirá sucesivamente las tres pruebas recogidas a continuación, que se realizarán por escrito en el día y la hora debidamente indicados con anterioridad:

- a) Informe de prácticas, que consistirá en responder a 30 preguntas breves sobre la historia, documentación, conservación, difusión y gestión de museos, en 15 m. Criterios: se valorará la proporción de respuestas acertadas correctamente sobre el total, sin penalizar por las erróneas ni tener en cuenta las no contestadas. Valor: 40% .
- b) Ensayo o comentario sobre un texto referido a la materia de la asignatura, en 30 m. Criterios: se valorará claridad y orden en la exposición, capacidad de síntesis, aportación personal y adecuada utilización de bibliografía. Valor: 20%.
- c) Examen escrito: desarrollo de un tema referido a la materia de la asignatura, en 1 h. Criterios: se valorará la correcta y razonada exposición, la capacidad para relacionar ideas y conocimientos y la aportación personal. Valor: 40%.

II. Segunda convocatoria

Prueba de evaluación global (a realizar en la fecha fijada en el calendario académico)

Esta prueba global de evaluación incluirá las mismas pruebas que en la primera convocatoria y su mismo cómputo, alcanzando un total de 100%. Los criterios de evaluación son los mismos.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

La asignatura *Museología y museografía* tiene como fin introducir al alumno en el estudio de la teoría de los museos y su aplicación práctica, sobre todo desde el punto de vista de los historiadores del arte.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

El programa de actividades formativas que se ofrece al estudiante para lograr los resultados de aprendizaje previstos es el siguiente:

-Clases teóricas: adoptarán el formato de exposiciones orales por parte del profesor de los contenidos teóricos de la asignatura en el ámbito del aula (lecciones magistrales). Duración: 30 horas (1,2 créditos ECTS).

-Clases prácticas (en el aula o fuera del aula con el profesorado). Consistirán en :

a. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de museos y exposiciones mediante el análisis y discusión en clase de ejemplos significativos mediante fotografías, y aplicando diferentes metodologías.

b. Prácticas de análisis, comentario e interpretación de museos y exposiciones mediante el análisis y discusión en clase de datos sobre los mismos.

c. Comentario y análisis de los problemas fundamentales de la asignatura.

d. Comentario y análisis de fuentes y textos.

e. Se realizarán visitas prácticas programadas para aplicar los conocimientos adquiridos tanto en el aula como mediante el trabajo personal del alumno, analizando sobre el terreno algunos museos concretos.

Duración: 30 horas (1,2 créditos ECTS)

-El estudio personal (asimilación de los contenidos expuestos en las clases teóricas y prácticas, lectura y estudio de la bibliografía recomendada, preparación previa personal de los comentarios y análisis), así como la preparación de las actividades prácticas y del trabajo personal del alumno está estimado en 84 horas (3,36 créditos).

-Tutorías: el tiempo dedicado a la orientación del aprendizaje del alumno, a la discusión de los problemas surgidos en el desarrollo de la asignatura, y a la explicación y revisión de las tareas encomendados al alumno se ha estimado en 3 horas (0,12 créditos).

-Realización de las pruebas de evaluación: 3 horas (0,12 créditos).

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

La prueba global de evaluación se llevará a cabo en las fechas fijadas por la Facultad de Filosofía y Letras.

PROGRAMA

Programa

Programa

- 1.- Concepto y funciones del museo. La museología como disciplina científica.
- 2.- Origen de los museos, del colecciónismo privado a la apertura pública.
- 3.- Las grandes capitales museísticas y el despliegue territorial.

- 4.- La diversificación y especialización (I): Museos de arte.
- 5.- Los museos de arte moderno y contemporáneo. Noción y desarrollo histórico.
- 6.- La diversificación y especialización (y II): Otros museos.
- 7.- El debate sobre la ubicación y arquitectura de museos.
- 8.- Modelos y estilos de museografía.
- 9.- Por encima de la estética, la conservación de las colecciones.
- 10.- La documentación e investigación en los museos.
- 11.- La comunicación y educación en los museos.
- 12.- La difusión y mediación cultural, fuera del museo.
- 13.- Gestión y administración de museos: Equipos humanos y marco legal.
- 14.- La nueva museología y la museología crítica. Últimas tendencias en estudios de museología.

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía

Bibliografía

AAVV: *Los grandes museos históricos*. Madrid, Fundación Amigos del Museo del Prado, 1995.

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis: *Introducción a la nueva museología*. Madrid, Alianza Ed., 1999.

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis: *Diseño de exposiciones*. Concepto, instalación y montaje. Madrid, Alianza Ed., 1999.

BARKER, Emma (ed.): *Contemporary Cultures of Display*. New Haven-Londres, Yale University Press-Open University ("Art and Its Histories" vol. 6), 1999.

BELCHER, Michael: *Organización y diseño de exposiciones. Su relación con el museo*. Gijón, Trea, 1994.

BELDA NAVARRO, Cristóbal y MARÍN TORRES, María Teresa (eds.): *Quince miradas sobre los museos*. Murcia, Universidad de Murcia-Fundación CajaMurcia, 2002.

BELDA NAVARRO, Cristóbal y MARÍN TORRES, María Teresa (eds.): *La Museología y la Historia del Arte*. Murcia, Universidad de Murcia-Fundación CajaMurcia, 2004.

BELLIDO GANT, María Luisa: *Arte, museos y nuevas tecnologías*. Gijón, Trea, 2001.

BLACK, Graham: *The Engaging Museum. Developing Museums for Visitor Involvement*. Londres-Nueva York, Routledge, 2005. BOLAÑOS, María: *Historia de los museos en España: Memoria, cultura, sociedad*. Gijón, Trea, 1997.

BOLAÑOS, María (ed.): *La memoria del mundo. Cien años de museología (1900-2000)*. Gijón, Trea, 1997.

BOURDIEU, Pierre y DARBEL, Alain: *El amor del arte. Los museos de arte europeos y su público*. Barcelona-México-Buenos Aires, Paidós, 2003.

DESVALLÉES, André (ed.): *Vagues. Une anthologie de la nouvelle muséologie*. París, Éditions W-M.N.E.S., 1992 (vol 1) y 1994 (vol. 2),

DÍAZ BALERDI, Ignacio (coord.): *MisCELánea museológica*. Bilbao, Universidad del País Vasco, 1994.

DUNCAN, Carol: *Civilizing Rituals Inside Public Art Museums*, Londres, Routledge, 1995.

GALARD, Jean (dir.): *L'avenir des musées*. París, RMN-M. Louvre, 2001.

- GARCÍA BLANCO, Ángela: *La exposición, un medio de comunicación*. Madrid, Akal, 1998.
- GIEBELHAUSEN, M. (ed.): *The Architecture of the Museum*. Manchester University Press, 2000.
- GÓMEZ MARTÍNEZ, Javier: *Dos museologías. Las tradiciones anglosajona y mediterránea: diferencias y contactos*. Gijón, Trea, 2006.
- HASKELL, Francis: *Saloni, galerie, musei, e loro influenza sullo sviluppo dell'arte nei secoli XIX e XX*, Bolonia, Clueby, 1982.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca: *El museo como espacio de comunicación*. Gijón, Trea, 1998.
- HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Francisca: *Planteamientos teóricos de la museología*. Gijón, Trea, 2006.
- HOOPER-GREENHILL, Eilean: *Los museos y sus visitantes*. Gijón, Trea, 1998.
- HOOPER-GREENHILL, Eilean: *Museums and the Interpretation of Visual Culture*. Londres-Nueva York, Routledge, 2000.
- LAYUNO ROSAS, María Ángeles: *Los nuevos museos en España*. Madrid, Edilupa Ed., 2002.
- LAYUNO ROSAS, María Ángeles: *Museos de arte contemporáneo en España. Del "palacio de las artes" a la arquitectura como arte*. Gijón, Trea, 2004.
- LINARES, José: *Museo, arquitectura y museografía*. Madrid, Fondo de Desarrollo de la Cultura, 1994.
- LORENTE, Jesús-Pedro: *Cathedrals of Urban Modernity: The First Museums of Contemporary Art, 1800-1930*. Londres (UK), Brookfield (USA), Singapur, Sydney (Australia): Ashgate International Publishing Ltd., 1998.
- LORENTE, Jesús-Pedro (ed.): *The Role of Museums and the Arts in the Urban Regeneration of Liverpool*. Leicester, Centre for Urban History, 1996.
- LORENTE, Jesús-Pedro (ed.): *Espacios para el arte contemporáneo generadores de revitalización urbana* (coordinador de la edición) Zaragoza, Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Zaragoza, 1997.
- LORENTE, Jesús Pedro (dir.) y ALMAZÁN, David (coord.): *Museología crítica y arte contemporáneo*. Zaragoza, Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.
- MARÍN TORRES, María Teresa: *Historia de la documentación museológica: la gestión de la memoria artística*. Gijón, Trea, 2002.
- MENDOZA CASTELLS, Fernando y otros: *El Arquitecto y el museo*. Jerez-Sevilla, Colegio Oficial de Arquitectos de Andalucía Occidental-Junta de Andalucía, 1990.
- MERÍN CAÑADA, María Ángeles, MERODIO, Isabel, CARIDE, Isabel: *El museo imaginario*. Madrid, Narcea, 1991.
- MONTANER, Josep Maria: *Nuevos museos: espacios para el arte y la cultura*. Barcelona, Gustavo Gili, 1990.
- MONTANER, Josep Maria: *Museos para el nuevo siglo*. Barcelona, Gustavo Gili, 1995 (edición bilingüe español-inglés).
- MONTANER, Josep Maria: *Museos para el siglo XXI*. Barcelona-México, Gustavo Gili, 2003.
- MONTANER, Josep Maria & OLIVERAS, Jordi: *Los museos de la última generación*. Barcelona, Gustavo Gili, 1986 (simultáneamente publicado en inglés por la editorial St. Martin's Press de Nueva York).
- MONTAÑÉS, Carmen (coord.): *El museo. Un espacio didáctico y social*. Zaragoza, Mira Editores, 2001.
- MOORE, Kevin: *La gestión del museo*. Gijón, Trea, 1998.
- PÉREZ SANTOS, Eloísa: *Estudios de visitantes en museos: metodología y aplicaciones*. Gijón, Trea, 2000.
- REUBEN HOLO, Selma: *Más allá del Prado. Museos e identidad en la España democrática*. Madrid, Akal, 2002 (ed. orig. en inglés Smithsonian Univ. Press, 1999).
- RICO, Juan Carlos: *Museos, arquitectura, arte. Los espacios expositivos*. Madrid, Sílex, 1994.
- RICO, Juan Carlos: *Montaje de exposiciones. Museos, arquitectura, arte*. Madrid, Sílex, 1996.
- RICO, Juan Carlos et al: *Los conocimientos técnicos. Museos, arquitectura, arte*. Madrid, Sílex, 1999.

- RICO, Juan Carlos: *La difícil supervivencia de los museos*. Gijón, Trea, 2003.
- RIVIÈRE, Georges-Henri: *La museología*. Madrid, Akal, 1993 (ed. orig. francés, 1989).
- SANTACANA, Joan & HERNÁNDEZ CARDONA, Francesc Xavier: *Museología Crítica*. Gijón, Trea, 2006.
- SCHAER, Roland: *L'invention des musées*. París, Gallimard-RMN, 1993.
- SCHUBERT, K.: *The Curator's Egg. The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day*. Londres, One-off Press, 2000 (reed. 2002).
- SCHUBERT, K.: *El museo. Historia de una idea. De la Revolución Francesa a hoy*. Granada, Turpiana
- TUSELL GÓMEZ, Javier (coord.): *Los museos y la conservación del patrimonio*. Madrid, Fundación Argentaria-A. Machado Libros, 2001.
- VALDÉS SAGÜÉS, María del Carmen: *La difusión cultural en el museo: servicios destinados al gran público*. Gijón, Trea, 1999.
- VERGO, Peter (ed.): *The New Museology*. Londres, Reaktion Books, 1989.
- ZUNZUNEGUI, Santos: *Metamorfosis de la mirada. El museo como espacio del sentido*. Sevilla, Alfar (col. "Semiótica y crítica" nº 6), 1990 (rred como Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica. Madrid, Cátedra/Univ. de Valencia, 2003)

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Lorente, Jesús Pedro. Manual de historia de la museología / Jesús Pedro Lorente. Gijón : Trea, D.L. 2012