

MODELOS PARA MUSEOS DE ARTE CONTEMPORÁNEO

MODELS FOR CONTEMPORARY ART MUSEUMS

MACARENA VENTOSA

Directora del Grado de Historia del Arte /
Director of Bachelor in Art History
IE University

Los museos han debido de afrontar un desafío increíble desde los años Noventa, a raíz de la globalización y de los numerosos cambios que ésta ha supuesto en nuestra compleja sociedad. En los últimos 25 años se han construido más de un centenar y hemos asistido a la convergencia de los negocios con la cultura, de la educación con el ocio y de la esfera pública con la privada. Además de, por supuesto, al impacto del turismo cultural global y la aparición de nuevos medios de comunicación y de la Red. Todo esto supone casi 20 años de experiencia, en los que algunos museos de arte contemporáneo han contribuido a crear nuevos modelos que se alejan del pasado y resultan atractivos para nuestra nueva sociedad.

Analicemos casos reales y su evolución y nivel de éxito. El popular Guggenheim de Bilbao y la ejemplar ampliación del Centro de Arte Walker de Minneapolis han resultado ser un éxito, aunque de forma distinta y a pesar de que ciertas inauguraciones recientes y espectaculares en Roma y Armenia plantean dudas sobre su futuro.

¿No cabría esperar a estas alturas un nuevo museo en el que se aplique lo aprendido? Me gustaría destacar varias cuestiones pertinentes: el equilibrio entre contenido y continente, la pertinencia de crear un museo sostenible que continúe con su misión tras la inauguración o de buscar personal con una formación y una experiencia innovadora para que afronte los nuevos desafíos.

En tanto que española, mi referencia en lo que respecta al proyecto más espectacular y controvertido para un museo de arte contemporáneo es uno de los primeros ejemplos

exitosos: el Museo Guggenheim de Bilbao, inaugurado en 1997. El arquitecto Frank Gehry y su sorprendente construcción transformaron literalmente una ciudad industrial en un destino para el turismo artístico. No obstante, en la actualidad quizás estemos olvidando toda la controversia en torno a la gran inversión de la ciudad de Bilbao en un museo que no tiene una colección permanente –se ha dividido la colección de la Fundación Guggenheim y se ha creado un nuevo modelo de “franquicia”, en el que la colección va a circular y se va a exponer en varios museos de diferentes ciudades. Nadie esperaba que tuviese tanto éxito –la inversión se recuperó en tres años–, el museo está creando su propia colección y Bilbao se asocia ahora en los medios de comunicación internacionales con el arte.

Because of globalization and the many changes it implies in our complex society, museums have been facing an incredible challenge since the 1990s. Over the past 25 years more than 100 have been built and we have seen the convergence of business and culture, education and entertainment, and the public and private spheres. And of course museums have felt the impact of global cultural tourism, and the emergence of new media and the Web. That means close to 20 years of experience in which some contemporary art museums have contributed to create new models that step away from the past and are attractive for our new society.

Let's look at actual cases and their evolution and level of success. The popular Guggenheim

at Bilbao and the exemplary expansion of the Walker Art Center in Minneapolis have proven to be successful in very different ways, however some very recent and spectacular new openings in Rome and Armenia raise questions about their future.

Couldn't we expect by now to see new art museums apply the experience? I would like to point out some relevant subjects: the balance between content and container; the relevance of creating a sustainable museum that goes on with its mission after the opening, or looking for staff with innovative education and experience to deal with new challenges.

As a Spaniard my reference for the most spectacular and controversial project for a contemporary art museum is one of the first successful examples – the Guggenheim Museum at Bilbao, opened in 1997. The architect Frank Gehry, with his amazing construction, literally transformed an industrial city into an artistic tourist destination. But today we might be forgetting all the debate over the great investment of the city of Bilbao for a museum without a permanent collection; the collection from the Guggenheim Foundation was shared and a new “franchising” model was created in which the collection would be circulated and displayed in a series of museums in various locations. No one expected such a great success, the return of the investment was paid within three years, the museum is building its own collection and Bilbao now appears in international media in connection with art.

Another reference for me, also far away from the artistic centres, is the Walker Art Center in Minneapolis. The permanent collection expanded in the 1960s to reflect crucial

Walker Art Center

Otra referencia para mí, también alejada de los centros artísticos, es el Centro de Arte Walker de Minneapolis. La colección permanente se amplió en los años Sesenta para reflejar ejemplos fundamentales del arte contemporáneo. En 2005, un nuevo edificio diseñado por los arquitectos suizos Herzog y De Meuron dobló el tamaño del museo con espacios que acercan a la gente a la conversación informal, al aprendizaje interactivo y a los programas comunitarios. En la actualidad el Centro Walker es reconocido como un modelo en lo que se refiere a la exposición de arte multidisciplinar y a los enfoques innovadores para atraer al público.

En la actualidad el Centro Walker es reconocido como un modelo en lo que se refiere a la exposición de arte multidisciplinar

Sin embargo, si tenemos en cuenta las inauguraciones recientes de museos de arte contemporáneo que han logrado titulares en los periódicos, parece ser que éstos estarían siguiendo el modelo del Guggenheim de Bilbao. El pasado noviembre se inauguraron museos en lugares tan distantes como el

Maxxi de Roma o el Centro de Arte Cafesjian (Armenia). Ambos edificios son espectaculares y han exigido enormes inversiones. El primero, es un edificio sorprendente de la arquitecta Zaha Hadid, ha sido pagado por el Gobierno y ha tardado diez años en perfeccionarse. Se inaugura totalmente vacío y no se ha ofrecido demasiada información sobre su futura colección o programa.

El Centro de Arte Cafesjian, un edificio histriónico que recuerda a los jardines colgantes de Babilonia y está financiado por un coleccionista estadounidense de ascendencia armenia, se inaugura con una colección curiosa y diversa de cristal, escultura y pintura, y sin dotación ni junta directiva profesional.

examples of contemporary art. In 2005, a new building by Swiss architects Herzog and De Meuron doubled the size of the museum with spaces that draw people for informal conversation, interactive learning and community programmes. Today, the Walker is recognized as a model for exhibiting multidisciplinary arts and for its innovative approaches to audience engagement.

However, if we take into account recent contemporary art museum openings that have captured headlines in newspapers, it seems they could be following the Bilbao Guggenheim's model. Last November museums were opening in such distant locations: the Maxxi in Rome and the

Cafesjian Arts Centre in Armenia. Both buildings are spectacular and have required enormous investments. The first one, a striking building by the architect Zaha Hadid, is paid for by the government and took 10 years to perfect. It opened completely empty and little information is given about their future collection or programme. The Cafesjian Arts Centre, a theatrical building that resembles the Hanging Gardens of Babylon, financed by an American collector of Armenian descent, opens with a curious and diverse collection of glass, sculpture and painting and no endowment or professional board. The situation in Armenia doesn't seem too promising – a small contemporary art-

Today, the Walker Art Center is recognized as a model for exhibiting multidisciplinary arts

friendly audience and an unemployment rate around 40 percent. It seems that as with the Guggenheim Bilbao, they are trying to revitalize through cultural tourism countries like Armenia or a residential district in a city like Rome that has proved deeply conservative with its architecture.

Cafesjian Center for the Arts

La situación en Armenia no parece demasiado prometedora: un público escaso que aprecie el arte contemporáneo y una tasa de desempleo que ronda el 40%. Parece ser que, al igual que el Guggenheim de Bilbao, se está intentando revitalizar a través del turismo cultural países como Armenia o un distrito residencial de una ciudad como Roma, que ha demostrado ser muy conservadora en lo que se refiere a su arquitectura. ¿Qué va a pasar?

El problema se plantea cuando el deseo de ser impresionante sobrepasa el deseo de lograr un museo sostenible

Quizás el problema se plantea cuando el deseo de ser impresionante sobrepasa el deseo de lograr un museo sostenible. No existe una fórmula mágica y los datos financieros de estos proyectos son bastante distintos. No obstante, quizás podríamos aplicar el sentido común e intentar responder a ciertas necesidades básicas en los museos actuales que realzan su misión:

- Atender al contenido, lo que supone una buena colección permanente y/o un buen programa de exposiciones. En ambos casos significa una presentación interesante que ensalza las obras de arte y, al mismo tiempo, facilita la relación con el público.
- Actividades relacionadas con el programa que llegarán y atraerán a un público más numeroso, incluso a aquellos no

interesados en el arte, y que les harán reflexionar sobre la experiencia directa del arte y que no sólo les entretendrá.

- Edificios que responden a varias demandas, como el arte que contendrán y su relación con los visitantes, las actividades y las necesidades de los diferentes públicos y, por supuesto, un cierto atractivo relacionado con la imagen de su emplazamiento. Mantener el equilibrio entre estas diferentes demandas siempre es un ejercicio de virtuosismo para los arquitectos.
- Y lo más importante: la inversión en un personal con la formación y la experiencia adecuadas, necesario para resultar útil a las demandas del museo. Esto incluye comisarios de exposiciones y coordinadores de

What will happen?

Maybe the problem arises when the desire to be awesome overcomes the desire to achieve a sustainable museum. There is no magic formula and the financial details of these projects are quite different. But maybe through common sense we could try to respond to some essential needs of today's museums that highlight their mission:

- Looking after the content, which means a good permanent collection and / or programme of exhibitions. Both with an interesting display that brings out the best of the works of art and at the same time facilitates the relationship with the audience.
- Activities related with the programme that will reach out and appeal to a broader public, even those not interested in art, and make them reflect on the direct experience of art and not just be entertained.

The problem arises when the desire to be awesome overcomes the desire to achieve a sustainable museum

- Buildings that answer to various demands such as: the art it will contain and its relationship with the visitors, the activities and needs of the diverse audiences, and of course a certain appeal being related to the image of the actual location. Keeping the balance between these different demands is always an exercise of virtuosity for the architects.
- And most important: an investment in staff with the adequate education and experience required to be useful for the demands of museums. This includes innovative curators and coordinators for the content, a cutting-edge educational department to connect with the public through all kinds of activities, and a good communication department that keeps the museum alive and visible in the local community and in this global world. The challenge for the future is to change art history education in order to respond to needs that are completely different from the previous model of a museum as a place of storage and exhibition.

Museums must look after their uniqueness, offering to a plural audience the richness and complexity of each work

Guggenheim Bilbao

Los museos deben cuidar aquello que los hace únicos: ofrecer a un público plural la riqueza y la complejidad de cada obra de arte

contenidos innovadores, un departamento educativo de lo más vanguardista para conectar con el público a través de todo tipo de actividades y un buen departamento de comunicaciones que mantenga el museo vivo y visible en la comunidad local y en este mundo global. El desafío de cara al futuro es cambiar la educación de la historia del arte para responder a unas necesidades que son totalmente diferentes de las del modelo anterior de museo, considerado un lugar de almacenamiento y exposición.

Los museos deben cuidar aquello que los hace únicos: ofrecer a un público plural la riqueza y la complejidad de cada obra de arte, experimentadas a través de la percepción individual de su aspecto físico puro. Esto no es posible en otros medios de comunicación

como Internet. Mantengamos abiertos los ojos para ver no sólo cuáles de los museos que conviven en este abarrotado mundo del arte contemporáneo sobreviven, sino cómo innovan y contribuyen a nuestra sociedad globalizada al ofrecernos la experiencia de un arte dotado de significado y con un final abierto relacionado con nuestro presente. ■

of art experienced through the individual perception of their raw physicality. This is not possible in other media like the Internet. Let's keep our eyes open to see which of this crowded world of contemporary art museums not only survive but also innovate and contribute to our globalized society, offering us the experience of meaningful and open-ended art in relation with our present. ■

Museums must look after their uniqueness, offering to a plural audience the richness and complexity of each work of art

Maxxi Roma