CAPÍTULO 1: EL MUSEO

El tema central de este TFC es la creación de un Museo Arqueológico como punto focal de todo el proyecto. Sin embargo, para entender este espacio desde su concepción es necesario conocer su historia, elementos y ciencias que lo estudian. La mayoría de los planteamientos descritos aquí son producto del análisis que partió de la lectura del libro "El Museo. Teoría, praxis y utopía" (2000) de la autora Aurora León.

1.1 Definición e historia del museo

Para formular una definición acertada del museo se debe mencionar brevemente su evolución a través de la historia. Si bien estos sitios son destinados generalmente para exponer obras de arte, al indagar sus comienzos se puede conocer las razones que dieron lugar a la concepción actual del museo aburrido, en donde el espectador no tiene contacto alguno con el material expuesto.

A través de la historia el hombre siempre le ha dado un valor especial a ciertos objetos por su forma, tamaño, rareza, función y simbolismo. Estas piezas que se consideraban extraordinarias se seleccionaban de diferentes maneras según las épocas. Por ejemplo, los griegos construyeron templos para contener objetos de tipo religioso que fueron utilizados por las musas, nombre del que proviene el término museo (del latín "museum" y del griego "mouseion) que literalmente significaba "casa de las musas". (Zifferero, 2001).

En Roma, a partir de los siglos III-II a.C., se ostentaban las obras escultóricas y pictóricas provenientes de las naciones conquistadas que eran mostradas en edificios sagrados o de gran importancia, como una muestra de supremacía del pueblo dominante. Posteriormente, en la Edad Media, el museo se convierte en un lugar en donde guardaban sus colecciones privadas las familias nobles para exponerlas como muestra de estatus económico entre las clases de alta sociedad (Zifferero, 2001). Es en este momento cuando nace el museo elitista como lo hoy lo conocemos, es decir, que sirve para exponer las obras de arte como algo ajeno al expectador y excluyente para la mayoria del público.

Sin embargo, para el siglo XIX, con el auge de la arqueología moderna se contruyen en Europa museos abiertos al público que tienen la función, no solo de exponer los restos arqueologicos, sino que tambien de resguardarlos y estudiarlos científicamente (Zifferero, 2001). Finalmente, en 1870 se crea el museo norteamericano "Metropolitan Museum of New York", en donde se expusieron obras de todo el mundo y se implementaron sistemas de educación que fomentaban la aproximación del hombre con las obras (León, 2000).

La mutación del museo de un lugar que priorizaba la conservación del objeto en sí mismo hacia un enfoque de participación del visitante, surge, por un lado, de la funcionalidad implantada por la civilización actual que cambia los ídolos y mitos del pasado por una forma experimental de exploración del mundo, y también por el desarrollo de la tecnología ya que el museo actual no busca la divinización del objeto, sino la comprensión y difusión de la información. (Cfr.pag. 53 – 74. León, 2000).

Por lo tanto, se pretende dar una definición del museo que tome en cuenta la relación entre visitante e información. El museo que se plantea en este TFC pretende generar una participación con el usuario, reconociendo que el visitante es el motor o el alma del museo, situación que obliga a escoger hechos culturales verídicos (en su contexto socio-cultural) para exponerlos de tal forma que el visitante pueda identificarse con ellos.

1.2 Museografía vs. Museología

El museo como todo hecho social y cultural tiene una ciencia que lo estudia en forma particular. Sin embargo, dentro de la investigación realizada para el planteamiento de este TFC se destacan dos aparentes disciplinas o terminologías que pueden confundirse entre si, pero que son determinantes en el funcionamiento del museo. Es por esto que las describo a continuación.

Según la descripción que da la autora Aurora León, la Museografía como disciplina se presenta como una forma de apreciación sistematizada. Esto se debe al considerar los elementos constitutivos del museo: público, planificación (técnicos, especialistas, diseñadores, administrativos, guías, etc.), continente (edificio) y contenido (colecciones), de tal forma que se genere una exposición de los contenidos del museo

de forma clara y precisa, adaptando el edificio a sus necesidades e introduciendo métodos eficaces para su comprensión. Sin embargo, esta disciplina puede también convertirse en arte: *"*Cualificada como arte desde el momento en que no solo manipula sobre el campo artístico sino que sus objetivos más primarios tienden a la inspiración, a la creación interpretativa, a la educación de la sensibilidad, a la promoción de nuevas vivencias y emociones a través de unos métodos expositivos concernientes a tales fines*"* (León, 2000: 99).

Por otro lado, la museología, junto con otras disciplinas, coordina, desde un enfoque preventivo que garantiza la conservación y restauración de las obras expuestas en el museo, así como la proyección didáctica del museo para convertirlo en un centro de educación e información. Sin embargo, en este último enfoque, la museología se topa con un problema: los diversos niveles de aprendizaje del público; por ello, la museología busca, por medio de la proyección didáctica, impresionar, sugerir, valorar, producir sorpresa y admiración. Esto se puede lograr al generar un museo que "…no solo debe enseñar datos, objetos, imágenes o la historia de una civilización, sino relacionar el microcosmos que el espectador tiene ante sí con el macrocosmos de la cultura en la que está inmerso." (León, 2000: 99).

Por otro lado la museología no puede desvincularse de su componente esencial: la estética. En efecto: *"*La experiencia estética del museo se manifiesta en la estructura arquitectónica (espacios abarcables, distancia entre obra y espectador, análisis de puntos de vista para una visión adecuada, zonas de esparcimiento, contacto con la naturaleza…) en aspectos técnicos museográficos como juegos de luz, fondos, modelos de etiquetas, rótulos, etc.*"* (León, 2000:100).

En definitiva, *"*La Museo-grafía es la descripción de todos los elementos concernientes al museo que abarca desde la construcción del edificio hasta los problemas técnicos de ubicación, exposición conservación de las piezas, mientras que la Museo-logía es la ciencia que opera sobre los datos museográficos, rectificándolos, ampliándolos y transformándolos" (León, 2000:92). Por lo tanto, la museografía es la sistematización y aplicación de los principios museológicos. Estas diferencias se generan en la práctica, mientras que en la teoría tiene una función común al relacionarse con el "Estudio para la conservación de las piezas, el análisis de los recursos expositivos ante un público

diverso que requiere una productiva organización y formas pedagógicas claras, la sistematización de las colecciones o la planificación de los medios de difusión" (León, 2000:92)

1.3 Características del Museo

Cada autor tiene diferentes aproximaciones a cada tema, de acuerdo al punto que pretende destacar. Es por esto que para explicar las características básicas de un museo de una forma que se aproxime al enfoque dado por este TFC, he basado la investigación de espacios necesarios para el museo, las teorías, aplicaciones y demás elementos, en el libro: "El Museo. Teoría, Praxis y Utopia" escrito por Aurora León en el año 2000, en donde se expone una apreciación del museo que me parece está en vigencia hoy en día. En esta monografía se expone de forma sistemática y clara el desarrollo y actualidad de los museos. Si bien la autora vuelca su estudio más por el camino de los museos de arte, hay condiciones y criterios que se pueden aplicar a los museos en general, incluyendo el museo arqueológico.

En dicho libro la autora plantea tres formas de dividir o separar en grupos las tipológicas museológicas de acuerdo a diferentes criterios como son:

- Según la disciplina.
- Según la densificación objetual.
- Según la propiedad.

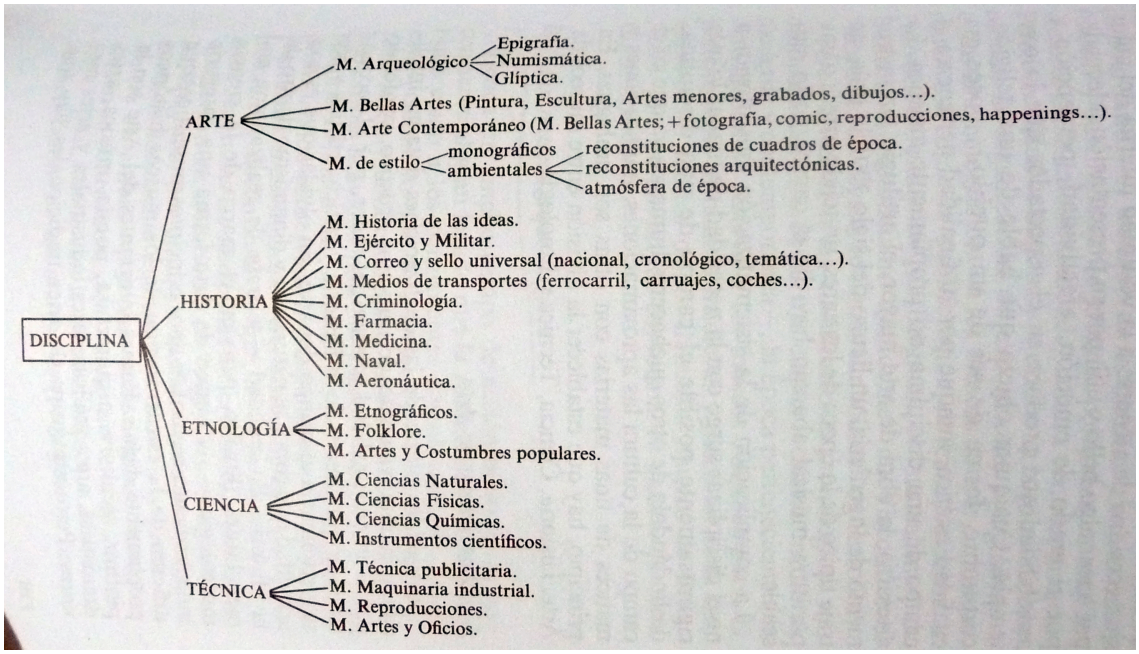
Enunciaré a continuación las características de las tipologías museológicas, que dentro de cada criterio se aplique de mejor manera al museo arqueológico planteado.

Según la disciplina

Dentro del museo, el rasgo que más lo define es su contenido; es por ello que la autora describe diferentes tipologías museológicas de acuerdo a diferentes disciplinas dignas de ser presentadas para la utilidad pública, entendiéndose éstas como las actividades humanas que presenten. Diferenciándose entre sí por su intencionalidad y funcionalidad se obtienen los siguientes grupos:

FOTOGRAFIA #1

Tipologías museológicas de acuerdo a la disciplina



Fuente: El museo. Teoría, praxis y utopia. León, 2000:115.

En este tipo de clasificación, la autora reconoce al museo arqueológico que resalta la parte artística de los vestigios arqueológicos, mas no la simbología y contextualización de los mismos dentro de un proceso histórico que se pretende destacar; sin embargo, se describe la forma de preservar este legado dentro de los museos de arte:

*"*La Museología trata de encontrar soluciones a los museos de Antropología, en permanente crecimiento (…) está el amontonamiento de las piezas en almacenes inadaptados, antes de ser estudiadas y sometidas a progresivas degradaciones. Para ello, se debe ofrecer una técnica especializada al servicio de la conservación y montaje de las piezas y una organización sistemática por medio de ordenadores, inventarios y catálogos en los que se proceda a la expedición de la historia completa de la obra, desde el momento de su descubrimiento hasta la fase final de presentación en la sala, pasando por laboratorios de análisis que acrediten el adecuado estado de la pieza para ser expuesta científicamente y siguiendo un orden topográfico, cronológico, iconográfico o técnico en la exposición". (León, 2000:119).

Por otro lado, la definición que da la autora de los museos etnológicos se apega a la intención de rescatar la identidad indígena prehispánica que es uno de los puntos focales del museo. Es por esto que los considera museos científicos, porque en ellos se expone y estudian las civilizaciones y los fenómenos de supervivencia caracterizados por las artes y oficios populares, en donde no solo se analiza el objeto llamativo y «excepcional» sino también los objetos ordinarios ya que éstos demuestran los "caracteres medios, generales y esenciales de una civilización". A su vez, los criterios para plantear este museo nos se basan solamente en lo cualitativo de las piezas, sino en el testimonio que éstas pueda dar de las costumbres, tradiciones o forma de vida de una civilización. (Cfr.pag. 135 – 140. León, 2000)

Ya que cada museo etnológico está basado en el contenido que expone, el criterio expositivo debe estar planteado de acuerdo a las consideraciones propias, pero sin dejar de lado una sistematización que siga unas normas rigurosas en la exposición y catálogo de las piezas. De la misma forma el tema se presenta con una vitalidad permanente que parte del contenido, donde los objetos a exponer no son solo táctiles sino también audiovisuales de testimonios, por lo que se requiere de una sala de proyección, con instalaciones acústicas; así también el material explicativo debe ir acompañado de una actividad, ya sea mediante demostraciones que puedes ser guiada por una persona del museo, o ser realizada por los visitantes, para familiarizarse con los objetos. (Cfr.pag. 135 – 140. León, 2000)

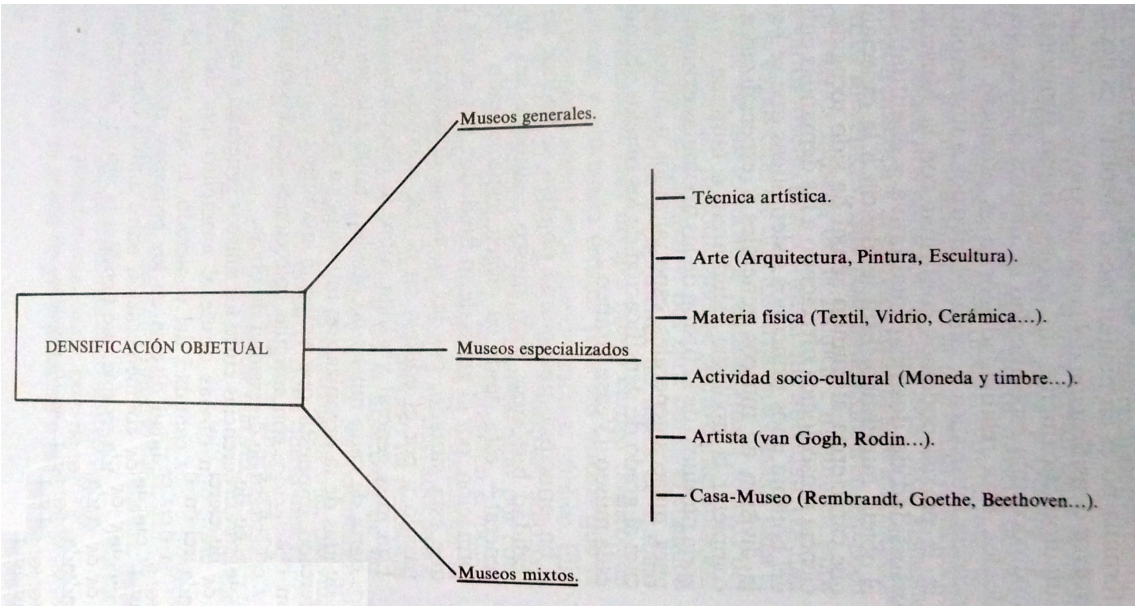
Otra consideración especial de estos museos es la heterogeneidad del público, que va desde el turista desconocedor de la cultura, pasando por el visitante local que quiere ampliar su conocimiento etnológico, hasta los especialistas, científicos, profesores y estudiantes. Ante esta diversidad de situaciones se puede dividir el museo en dos secciones: una abierta para el mayor número de personas que incluya la información necesaria y suficiente además de las piezas únicas que atraigan al público, presentadas con metodologías didácticas para su exposición, y otra más especializada que almacene específica y sistemáticamente las piezas existentes, así como también información más amplia y precisa del tema. (Cfr.pag. 135 – 140. León, 2000)

Según la densificación objetual

El grado de generalización o especificación objetual condiciona las metas y funciones; por eso se proponen unos principios sistemáticos que se basan en la división de museos entre generales, especializados y mixtos, precisamente en relación al grado de densificación de los objetos de cada museo. (Cfr.pag. 152 – 153. León, 2000)

FOTOGRAFIA #2

Tipológicas museológicas según la densificación objetual



Fuente: El museo. Teoría, praxis y utopia. León, 2000:154

Las diferencias entre museos generales y especializados se basan en que "…uno tiene una visión «universal» y el otro a una manifestación determinada, inserta en el panorama general de la cultura, pero dotado de una autonomía propia. El contenido múltiple del museo general se opone de raíz a la unicidad y homogeneidad del museo especializado. (…) En el museo general, la síntesis se interpreta como mezcla incoherente y deslabazada de fenómenos diversos. Por el contrario, en el mundo del museo especializado la intención es más explicativa e ilustrativa y sus métodos de exposición son más flexibles dado el universo "único" que acoge" (León, 2000:155*)*. Sin embargo, los museos especializados tienden a basarse en un solo objeto o faceta determinada del arte.

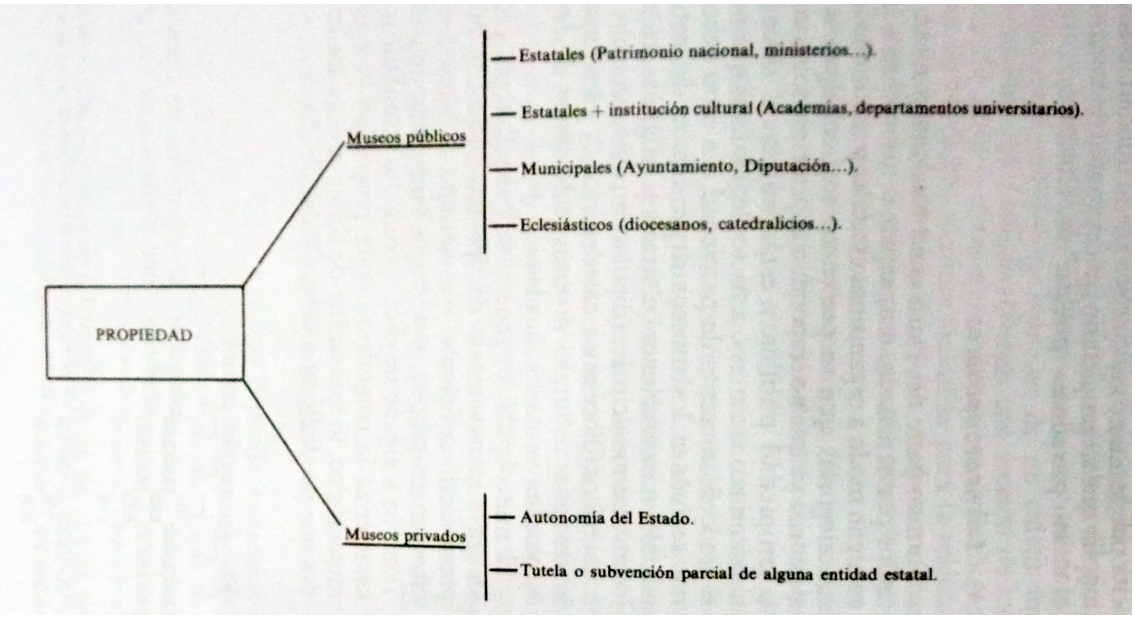
Como podemos ver el museo arqueológico planteado se ubica dentro de los museos mixtos, ya que presenta una homogeneidad en las ideas y una heterogeneidad en la forma de expresarlas. Esto lleva a un coherente vínculo entre teorías básicas y métodos museográficos. Este tipo de museos sigue con los principios básicos de la conservación, pero su "…sistematización tiende a atender, como en cualquier centro cultural, la documentación, exposición y educación del público" (León, 2000:164).

Según la propiedad

Las tipologías básicas de esta categoría son: públicas y privadas. Esta diferenciación se basa principalmente en el financiamiento del proyecto, ya que estos dependen de la entidad a la que pertenecen.

FOTOGRAFIA #3

Topologías museológicas según la propiedad



Fuente: El museo. Teoría, praxis y utopia. León, 2000:166

Si bien el proyecto debería ser auspiciado por el FONSAL y el Banco Central del Ecuador, por estar ubicado en los terrenos de su propiedad, la idea principal del financiamiento inicial podría basarse en un presupuesto municipal o del Ministerio de Cultura. Sin embargo, la gestión y conservación del museo se planteará desde un punto

de vista autosustentable, para que de esa forma no dependa de los cambios políticos o institucionales, sino de su propia capacidad para producir ingresos. Es por esto que dentro de esta categoría, pienso que podría ser un museo público - privado.

Por un lado, los museos privados son concebidos como complejos industriales, manejados y gestionados en el campo de las finanzas y del mundo artístico con promociones y propagandas que son una base sustancial para su desarrollo. Mientras que el museo público está financiado por el Estado. (Cfr.pag. 164 – 170. León, 2000)

En el libro se expone también dos puntos de vista importantes: la vitalidad del museo y el papel que desempeña el equipo de trabajo en el desarrollo del museo. Dentro de la vitalidad del museo, el público-estatal acoge a un número heterogéneo de visitantes, mientras que el museo privado secciona a sus visitantes. El papel del equipo de trabajo de un museo determina las diferentes concepciones, metas y actividades. En el museo privado se da una intervención mayor de los miembros del consejo de administración, asesores, economistas, gerentes, etc, en comparación con el equipo especializado en la museológica; contrario a estos los museos públicos cuentan con un personal más homogéneo, que facilita la aglutinación de los intereses museológicos cobre los económicos, a pesar de la insuficiente y deficiente gestión. Según el punto de vista de la autora: "…la libertad de acción en la relación con las actividades artístico-virtuales del museo, es más viable en un museo regido por subvenciones estatales que en museos de financiamiento privado*"*. (León, 2000:170). Siguiendo esta línea de pensamiento, puedo decir que es preferible una dirección pública que cuente con fondos privados o auto generados para su funcionamiento. (Cfr.pag. 164 – 170. León, 2000)

1.4 Elementos del museo

La creación del museo, como lo muestra la información anterior se basa en la evolución del museo desde un lugar excluyente enfocado para pocos usuarios, los elemento del mueso nacen del mismo origen. Como lo muestra la autora Aurora León: "Los factores que tradicionalmente daban su razón de ser al museo fueron en primer lugar la colección (contenido) en torno a la cual giran una institución caduca encargada de tutelar y conservar los fondos del museo…" (León, 2000:74*),* sin embargo, como vimos anteriormente el público es el motor y energía del museo, es por esto que los

componentes esenciales del museo son: "la sociedad, la planificación museística, el continente (arquitectura) y el contenido (colección y fondos del museo)" (León, 2000:76*)*. Si bien estos elementos se relacionan más con el funcionamiento del museo, dentro del diseño del "continente" intervienen activamente ya que:

- la arquitectura se rige a las necesidades del usuario, es decir que interviene con la sociedad
- se necesita un lugar para la organización y control internos del museo, es por esto que se relaciona con la planificación museística
- el museo salvaguarda al contenido, ya que es este su punto de origen.

En la descripción anterior se califica al público como sociedad, esto se debe a que la autora Aurora León describe al público como un conjunto variado de individuos que tienen necesidades individuales. Es por esta razón que los museos de antaño eran excluyentes ya que centraban la exposición del contenido a un grupo selecto de personas llamadas "intelectuales". En consecuencia la autora propone establecer un sistema de adecuación de acuerdo a cada individuo estableciendo plataformas y normas para que haya un máximo rendimiento de relación público- objeto. Esta relación se logra por medio de tipos de recorridos enfocados a grupos determinados de la sociedad que se diferencian en el nivel sociocultural e intelectual de cada persona.

1.5 Niveles socioculturales e intelectuales

El análisis de los niveles socioculturales del museo se basa en la relación entre el público y las obras presentadas. En primer lugar, la autora hace una reflexión ente la sociedad y la cultura y un segundo análisis de los comportamientos socioculturales relacionados con los niveles intelectuales del público en sí:

La relación entre la sociedad y la cultura van paralelas, al ser la necesidad cultural producto del proceso educacional, que se desarrolla desde el primer movimiento cultural humana (la curiosidad), pasando por los factores que benefician su desarrollo, como es el deseo de aprender, hasta el punto más elevado del conocimiento, es decir la compresión, crítica, etc. Es importante definir este proceso ya que dentro de la totalidad de visitantes de un museo, se puede apreciar una diversidad de niveles intelectuales que

determinan desde el grado de entendimiento de la información dada, hasta el interés que causa el recorrido museográfico. (Cfr.pag. 170 – 178. León, 2000)

Es por esta razón que la autora se basa en las teorías de Benoist quien considera que el museo actual atienda a los visitantes a un doble nivel:

1. Para investigadores (museo-laboratorio)
2. Para el gran público (museo-atracción)

A partir de estas dos categorías la autora plantea unos niveles socioculturales que ayudarían a determinar las necesidades de cada uno generando una sistematización museológica coherente. Es por esto que explica:

"…las categorías que establecemos no están aisladas entre sí sino que constituyen funciones globales y regulan, aunque no aparentemente, las leyes internas de la dinámica del museo. Así pues, tres niveles intelectuales conformados por el público especializado, público culto y gran público." (León, 2000:179)

TABLA #1

Niveles socioculturales e intelectuales del público

NIVEL INTELECTUAL	NIVEL SOCIO-CULTURAL	CONTACTO CON PERSONAL DEL MUSEO	TIPO DE MUSEO	MEDIOS EDUCATIVOS
PÚBLICO ESPECIALIZADO	- Investigadores - Eruditos - Becarios - Licenciados. Prácticas profesionales - Artistas - Críticos	Drirrigentes y técnicos especializados: Director, Subdirector, Conservadores, Restauradores, Bibliotecarios, Administrativos	MUSEO LABORATORIO (Biblioteca, archivos, fototecas, almacenes, salas de reserva) CIRCUITO LIBRE	Especializados en investigación. Frecuentemente de propiedad particular
PÚBLICO CULTO	- Estudiantes universitarios - Profesionales. Título universitario - Clases superiores sin título	Profesores universitarios sin contacto sin contacto o con guías de instituciones ajenas	MUSEO EDUCATIVO - Salas de exposición permanentes - Salas de exposición temporales - Salas para oficios manuales - Salas de lectura - Salas de proyecciones - Cursos de arte y oficios artísticos - Cafetería, salas de no fumar, restaurante Circuito obligado o libre	Investigación + gran público Rótulos Diagramas Planos Carteles explicativos video Guías orales Guías escritas Actividades Sonido
GRAN PÚBLICO	- Trabajadores: nivel básico, nivel superior → sin contacto - Educación: nivel básico (niños), nivel superior, universidad → Profesorado de centros de enseñanza - Profesionales de título medio o/y técnico - Población en general → sin contacto o esporadicos (guías)			

Fuente: El museo. Teoría, praxis y utopia. León, 2000:180

Público especializado: escaso

Para este grupo el museo es un centro de investigación (museo-laboratorio), en el cual la meta es el estudio científico, especializado y global de un análisis metódico de las piezas y todos los medio auxiliares de documentación, técnicos o históricos existentes. Es por esto que la información dada para este tipo de público se basa en obras que puedan clarificar un estudio a profundidad. Para esta categoría, la autora propone la creación de bibliotecas, archivos, fototecas, fonotecas, almacenes y salas de obras en reserva, no dentro de un recorrido, sino de un núcleo arquitectónico. (Cfr.pag. 181 – 182. León, 2000)

Público Culto: minoritario

En esta categoría se ubican un sector de relieve social que si bien tiene acceso a los medios de consideración cultural, pero no tiene criterios objetivos para asimilar el museo, es por esto que se recomienda incluirlos en la museo educativo preparado para la gran masa, ya que tienen un punto en común que: "la falta de especialización y el deseo de acceder a una comprensión inmediata de la información presentada." (León, 2000:182). Si bien se puede incluir a esta categoría en la de gran masa, las necesidades de este tipo de público se basan en dos móviles: la búsqueda de placer (intelectual, estético o por motivos de descanso, cambio o evasión) y el de profundizar en sus conocimientos. La relación de este público con el personal del museo es escasa. (Cfr.pag. 182 – 184. León, 2000)

Gran público: Mayoritario

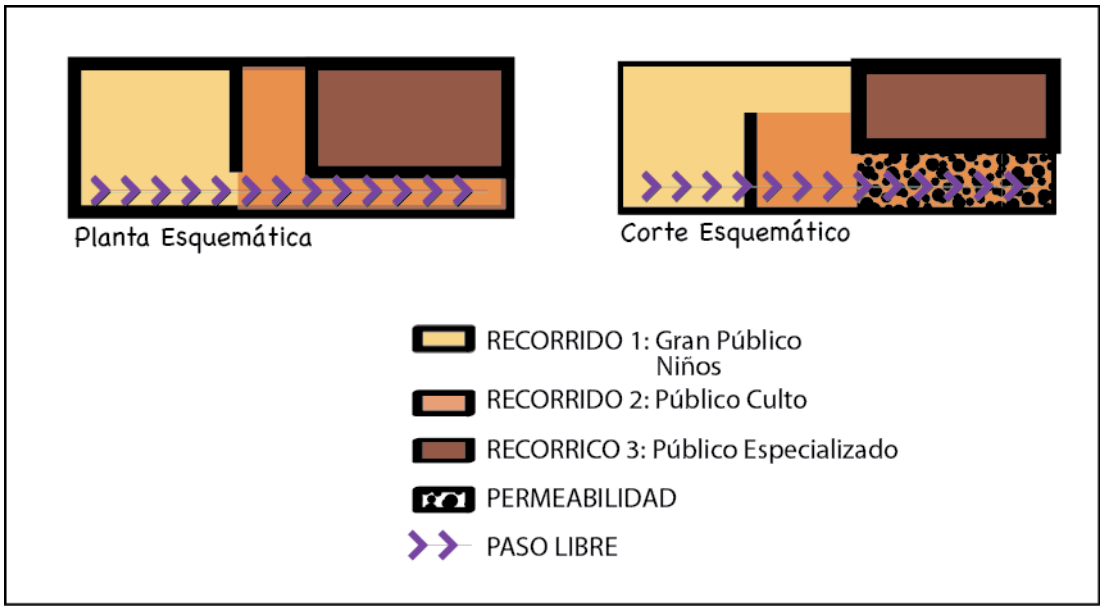
La afluencia de este tipo de público se basa en el dinamismo del museo, generando mejores servicios y medios educativos y más investigaciones para el desarrollo del museo. Este tipo de usuario está capacitado para distinguir lo verdaderamente esencial de los objetos que se presentan con una mirada crítica, aún sin ser preparado intelectualmente para comprender la información. Es por esto que el museo óptimo para esta categoría es el museo educativo, en donde se exponga las ideas básicas de la temática, y que además de salas de exposición cuente también con salas de lectura, proyecciones, de exposiciones temporales, cafeterías, restaurantes y salas de talleres para ejercicios manuales. Otro factor que es de vital importancia para la educación pública es el servicio de información del museo, que debe contar con un nivel

informativo que exponga la ubicación de todas las salas con su tema, las salas de exposiciones temporales, tipos de guía o publicaciones más importantes para el visitante de los actos culturales y horarios de los mismos. Así como también unos paneles explicativos de las actividades diarias del museo. (Cfr.pag. 184 – 188. León, 2000)

Como resultado de este análisis se pretende crear salas individuales enfocadas a cada tema específico (posteriormente se detallará dicha información) que se dividirán en tres recorridos enfocados a los tres grupos planteados:

GRÁFICO #1

Esquema de la organización de los recorridos propuestos para el Museo



Fuente: María Rosa Villalba

Recorrido 1: se planta un espacio donde se de la información más general del tema de forma didáctica, con exposiciones interactivas y simples de asimilar.

Recorrido 2: se propone exponer datos más específicos del tema a tratar y que se cuente con recursos fotográficos, mapas o videos.

Recorrido 3: este espacio está enfocado a una investigación profunda del tema por lo cual se lo plantea como un lugar de estudio con bibliografía al respecto y un lugar para analizar piezas arqueológicas.