

Expo Arte 96, Guadalajara

27 al 29 de septiembre de 1996

Las reconstrucciones que la sociedad exige de sus instituciones se discute en este ambiente donde se cruzan artistas, galeristas, críticos, coleccionistas, aficionados y periodistas, funcionarios y otros profesionales. Todos son protagonistas activos de la revisión de las maneras de concebir, conservar y desarrollar el patrimonio cultural.

La oportunidad de participar en las sucesivas ediciones de la feria EXPO ARTE y su Foro Internacional de Teoría sobre Arte Contemporáneo (FITAC) en la ciudad de Guadalajara, desde su inicio, me ha brindado la posibilidad de enterarme de los debates, los circuitos y las interacciones que provocan, el arte, nues-

tras actitudes frente a sus manifestaciones más inesperadas, y las necesidades que se plantean y se filtran por su dinámica relación. Todo el gremio acude a esta convocatoria que propicia encuentros, asombro y dudas, pero sobre todo conocimientos y experiencias. Es la manifestación crítica de la museología experimentada en nuestros días al abordar las expresiones artísticas contemporáneas. Como bien lo dice Oswaldo Sánchez, Director del foro.

...No es que FITAC sea imprescindible, pero sin duda constituye una buena oportunidad, porque la reflexión del arte contemporáneo debe formar parte de la agenda de los museos, ya que se trata de hacer lo posible para que el debate de los foros se inserte dentro de las polémicas necesarias para [sic] nuestro contexto.

Ante esta disponibilidad, es sistemático que la experiencia museológica mexicana no tenga su equivalente teórico que ejerza la crítica y la evaluación constante de los museos y la labor de sus equipos. Las reconstrucciones que la sociedad exige de sus instituciones se discute en este ambiente donde se cruzan artistas, galeristas, críticos, coleccionistas, aficionados y periodistas, funcionarios y otros

profesionales. Todos son protagonistas activos de la revisión de las maneras de concebir, conservar y desarrollar el patrimonio cultural.

El debate sobre este tema enfoca la naturaleza del museo, sus crisis y estrategias de adaptación eficaz a las exigencias actuales. Las funciones del museo y el estudio de su público se replantean como reto para reavivar su mayor acercamiento a los intereses de la comunidad. Así se desmantela el monólogo y principia la conversación.

El nivel logrado en las exposiciones de esta última edición fue gracias a un proceso de depuración y radicalización constante de lineamientos y excesos, negligencias y extravagancias. El arte contemporáneo internacional se reúne en sitios inesperados de la ciudad tapatía permitiendo que lo global y lo local se confronten en un mismo espacio. Las galerías y los espacios alternativos arriesgan sus propuestas al gusto de los visitantes.

La V Feria reunió 57 galerías, 465 artistas de diferentes partes del mundo y recibió más de 10 mil visitantes. Se aplicaron en su concepción estrategias organizativas para convocar a 140 coleccionistas de distintas latitudes del mundo, asegurando así los éxitos de venta de la feria. La población jalisciense, especialmente la población estudiantil y el gremio artístico, se benefician con estos contactos que se establecen. La feria recaudó ventas de un 60 por ciento de la obra expuesta, en su mayoría instalaciones y multimedias, fotografía, artes visuales conviviendo con las ya canonizadas. Un porcentaje de esta suma se invierte en la organización de cursos y conferencias sobre el arte contemporáneo y los proyectos de construcción de un museo de arte contemporáneo que se nutra de la feria y de sus repercusiones en la vanguardia. La asistencia masiva y el nivel de organización alcanzados garantizan la sobrevivencia de este evento que gana mayor calidad a medida que se afianza el rigor en su concepción.

Es lamentable notar la ausencia de muchas instituciones de cultura, por lo que tal vez prefieren custodiar el patrimonio como si fuera solo un recuerdo u objeto de codicia.

La V Feria reunió 57 galerías, 465 artistas de diferentes partes del mundo y recibió más de 10 mil visitantes. Se aplicaron en su concepción estrategias organizativas para convocar a 140 coleccionistas de distintas latitudes del mundo, asegurando así los éxitos de venta de la feria.

"Elevar el nivel de crítica y el debate cultural en México", también desde México diría yo, por la confrontación de las nuevas tendencias mundiales es, según el director del foro, la meta del evento "Muchos museos se están cuestionando hoy la relación del objeto y la idea de que el arte se circunscribe al museo como una vitrina recolectora". Entre el desplazamiento de los valores estéticos y las nuevas prácticas artísticas en un eufórico mundo tecnologizándose, se buscan alternativas que rindan niveles óptimos de calidad y operatividad.

Los temas del foro reunieron 20 ponentes de diferentes nacionalidades quienes según sus especialidades estudian los fenómenos culturales que abordaron tres vertientes:

1) *La institución desplazada, testamento de la ilustración*, el museo fue redefinido por muchas corrientes de pensamiento de la era moderna; hoy toca el turno a todo lo que implica una transición milenaria: posmodernismo, globalización, multiculturalismo, neoliberalismo y obviamente la mercadotecnia.

Las discusiones versaron sobre la práctica curatorial y sus problemas provocados por la caducidad de ciertas conductas renuentes al progreso de la relación museo-público. La formación de curadores que pueda respetar sin inhibirse y sin mutilar la diferencia, requiere métodos que no soslayen el mutuo entendimiento de los que intervienen en la organización de exposiciones internacionales que se han denominado *blockbuster* por eso:

Sólo se responderá al desarrollo artístico de nuestra era manteniendo la mente abierta y dando la importancia que merece el respeto a las diferencias culturales, venciendo los estereotipos existentes con respecto a ciertas culturas que distorsionan y oscurecen el entendimiento de la obra.

Este señalamiento que hace María del Carrol, directora de la sección de Arte Contemporáneo de la Fundación La Caixa, concierne a todos los museos. La proliferación de centros de arte o *Kunsthalle* y otros espacios alternativos es una reacción a las políticas del museo y de la galería. La vocación experimental de estos espacios que evitan la solemnidad de los mauseos y templos laicos, documenta las experiencias artísticas, las cuales asumen la promoción más no la colección y se enmarca en un proceso de evaluación continuo de la estética en su contexto temporal y su esfera conceptual.

Participé en esta mesa con la ponencia "¿El museo, una naturaleza muerta?" reflexionando sobre la paradoja y la perplejidad que ocasionan ambos géneros.

2) *Más allá de la obra*. El arte alternativo de ayer corre hoy el riesgo de ser convertido en moda. Cada vez que el mercado legitima las transgresiones artísticas en valores monetarios, artistas incómodos por la trivialización que provoca el consumo exacerbado, inovan expresiones heterodoxas, soportes inauditos que no requieren necesariamente el andamiaje tecnológico o el consumismo dogmático. Estos huéspedes extraños en el léxico de muchos museos provocan los acondicionamientos necesarios para equilibrar el discurso de la institución. Las posibilidades resultan infinitas y vuelven vulnerables la subjetividad que implican las decisiones y los criterios aplicados para la legitimación del producto cultural. Entre otras razones, ninguna definición impediría la revisión del concepto "arte".

3) *¿Dinero alternativo?* El análisis de las formas de coleccionismo y promoción de las expresiones artísticas cuyo fin exclusivo no sea el lucro de las ventas, reorienta las actitudes de cautela ante un mercado insaciable y las especulaciones o las manipulaciones que ocasiona. La mercadotecnia introduce en el museo nuevas estrategias para recaudar fondos donados por la sociedad filantrópica. Este debate enfocó muchas deficiencias que requieren refinarse más, para establecer mejores puentes entre lo privado y lo público.

La congruencia de las políticas museales para resolver las prioridades que reclama la sociedad para la salvaguarda y la difusión del patrimonio cultural puede surgir de estas contribuciones que los organizadores de EXPO ARTE y FITAC ofrecen para "cambiar las formas de presentación o representaciones conforme a los cambios de actitudes que generan los cambios internos en el arte".¹

Sólo así quedarán en el recuerdo, el simulacro, el monopolio y el monólogo de las arbitrariedades y del extravío.

ERY CAMARA

¹ Oswaldo Sánchez, Director del FITAC, entrevistas.

El Museo Regional de Oaxaca va al Consejo de Tutela

Durante los meses de septiembre a diciembre de 1995, así como en enero y febrero de 1996, el Museo Regional de Oaxaca, bajo la coordinación de diversos asesores educativos¹, hizo posible la realización de un programa educativo llevado a cabo en las instalaciones del Consejo de Tutela, dependencia de la Dirección de Prevención y Readaptación en el estado de Oaxaca, que reintegra socialmente a jóvenes que han infringido las leyes penales.

Se dio a conocer el contenido del museo, a través de diapositivas, películas y objetos, expuestos bajo especial cuidado museográfico.

Así los internos, el personal de la institución y el público visitante, lograron conocer y valorar nuestros orígenes históricos regionales y nacionales. En este programa participaron también investigadores del Centro INAH Oaxaca² quienes dieron a conocer a los jóvenes internos, por medio de sencillos elementos didácticos, conceptos de arqueología, etnología e historia de Oaxaca, cubriendo los objetivos planeados.

Esta primera experiencia resultó de gran provecho, dando motivos para que se sigan difundiendo estos conocimientos a los diversos sectores sociales del estado de Oaxaca.³

MANUEL VELASCO

Director Museo Regional de Oaxaca

¹ En este programa participaron Francisco Reyes Jiménez, Ubaldo Sánchez Mendez y Cristobal Matías, Promotor de Difusión Cultural del Museo Regional de Oaxaca.

² Colaboraron igualmente los arqueólogos Nelly Robles García, Raúl Matadamas, Roberto Zárate Morán, antropólogo Guillermo Molina Villegas, doctora Ma. De los Angeles Romero Frissi y profesor Antonio Hernández González.

³ Las actividades que se desarrollan en el museo exceden sus propios límites espaciales, extendiendo su influencia por diversos ámbitos de la vida. Ello reafirma su vocación fundamental, que es el desarrollo educativo de la sociedad. Tal es el caso de la acertada labor de difusión que aquí referimos, la cual es muestra del enorme potencial comunicativo que define a esta institución en nuestro tiempo. (Gaceta de Museos)

El tercer encuentro nacional de museos comunitarios en Nombre de Dios, Durango

La convivencia entre representantes de las comunidades que han vivido la experiencia de crear sus museos es la razón fundamental de los encuentros nacionales de los museos comunitarios. En estos museos, las comunidades participan en un proceso de reflexión sobre su propia historia, costumbres, tradiciones, leyendas; sus actividades productivas, en suma, sobre su identidad. También habilitan un espacio para mostrar aquellos objetos que consideran representativos de dicha historia, que si bien no mantienen un orden estrictamente cronológico, sí reflejan los intereses culturales de cada comunidad.

Cada encuentro ha servido para desarrollar acciones que consolidan la presencia de los museos comunitarios a nivel nacional. Durante el primer encuentro (en Santa Ana del Valle, Oaxaca, 1994) se planteó la necesidad de formar una Unión Nacional que sirviera de enlace a los museos comunitarios y representara un espacio para conocer las distintas experiencias que cada comunidad ha vivido.

Al celebrarse el segundo encuentro (en Zacoalpan de Amilpas, Morelos, 1995) ya se había constituido formalmente la Unión Nacional como asociación civil y se realizaron mesas de trabajo para reflexionar las necesidades y dificultades surgidas, así como las maneras de resolverlas en conjunto.

En 1996 la comunidad de Nombre de Dios, Durango, recibió a 175 personas de más de 19 estados de la república. Esta población debe su nombre a que ahí dio inicio la obra de evangelización y exploración hacia el norte del país, por eso se le conoce también como la "la cuna del mestizaje".

El encuentro dio inicio el 7 de noviembre con "las mañanitas" en honor al patrono del pueblo, San Francisco de Asís. De esta manera, personas provenientes de casi todo el país participaron en el festejo y correspondieron a la hospitalidad de Nombre de Dios. La inauguración se realizó en la plaza principal entre saludos, tañidos de campanas y la expectación de todos los habitantes.

A continuación dio inicio el trabajo con los talleres: museopedagogía, conservación preventiva, fotografía, serigrafía, autofinanciamiento y arte popular. Los cuales tenían por objeto, mostrar un panorama general del tema y fueron de carácter inductivo (su duración fue de 15 horas). Las noches estaban dedicadas a la convivencia con toda la comunidad, entre números artísticos típicos de Durango y "cuernitos" de mezcal.

Al día siguiente se organizaron siete mesas de trabajo. Cada una integrada por representantes de museos con temáticas afines: arqueología, historia de la comunidad, artesanías, tradiciones y costumbres, historia (colonial y revolucionaria), tenencia de la tierra y actividades productivas. Las conclusiones de cada mesa, se presentaron en una sesión plenaria donde se discutieron sus conveniencias, las estrategias para realizarlas y la manera en que fortalecerían el trabajo comunitario en torno a los museos.

El tercer día concluyeron los talleres, por la tarde, en la asamblea general, se decidieron cuestiones internas de la Unión Nacional, entre otras, la elección de la mesa directiva para 1997.

La noche del último día se tomó parte de las festividades de Nombre de Dios al participar representantes de cada estado con un acto, en el que se presentaron canciones, palabras de agradecimiento, danzas o recitales.

ANGÉLICA ÁVILA MELÉNDEZ
Programa Nacional de Museos Comunitarios

Séptimo taller internacional del MINOM en Pátzcuaro, Michoacán

El mes de noviembre de 1996, en Pátzcuaro, Michoacán, se llevó a cabo el Séptimo Taller Internacional del Movimiento Internacional para una Nueva Museología (MINOM).

Ésta es una organización fundada en el año de 1984, sin embargo, sus raíces provienen de un cuestionamiento a la función de los museos en la sociedad en las décadas de los sesenta y setenta. El movimiento se fue configurando con los aportes de museólogos como Hugues de Varine, Georges Henri Rivière, Mario Vázquez y Pierre Mayrand, su fundador, entre otros. El Primer Encuentro Internacional se realizó en Quebec, el año de 1984, en el que se estableció la declaración de Quebec y se reivindicó la declaración de Santiago, CHILE 1972. En 1986 se afilia a ICOM UNESCO y desde su fundación se han realizado talleres en Quebec, Portugal, Noruega, España, Grecia, Holanda, Estados Unidos y México.

Este movimiento promueve la idea de renovar los museos y considera que estos deben incidir en el desarrollo social y cultural de las comunidades donde están insertos. Pide a las instituciones museo y a los museólogos abrirse a las realidades actuales y participar en los debates de la sociedad donde se encuentre.

La nueva museología en México ha desarrollado importantes experiencias, en el año de 1972 el INAH, con la dirección de Iker Larrauri creó los museos escolares con la participación de los niños para, posteriormente, generar museos locales. Al mismo tiempo, Mario Vázquez impulsó el proyecto experimental CASA DEL MUSEO en dos colonias populares de la ciudad de México. En 1983, Miriam Arroyo estableció un programa de museos comunitarios del INAH y se crearon museos en varios estados del país. En 1984, el Centro Regional INAH Oaxaca, a través de Cuauhtémoc Camarena y Teresa Morales, inició la asesoría a las poblaciones que se interesaron por crear sus museos.¹

Fueron los objetivos del taller de Pátzcuaro, conocer los trabajos que sobre nueva museología se han desarrollado en los últimos años, caracterizarlos y hacer una reflexión teórica sobre ellos, analizar los problemas a los que se enfrenta la nueva museología y vislumbrar caminos a futuro, así como establecer nexos entre grupos regionales.

¹ En el mes de octubre de 1984 se llevó a cabo una reunión convocada por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología SEDUE que dio por resultado el documento DECLARATORIA DE OAXTEPEC, que se publica en este número de la *Gaceta*, por considerarlo importante conceptualmente y aportación latinoamericana al tema de la nueva museología en su momento y al Programa Nacional de Museos Comunitarios hoy en día. (*Gaceta de Museos*)

Se llevó a cabo un panel sobre desarrollo sustentable, dos conferencias magistrales, una sobre economuseología² y otra sobre cultura popular. Presentaron diversas y valiosas experiencias los representantes de Canadá, Quebec, Portugal, Francia, Venezuela, Estados Unidos, Brasil y México. Fue destacada la participación y reflexiones de museólogos que han hecho importantes aportes a la nueva museología como René Rivard, Pierre Mayrand y Mario Vázquez.

De las experiencias presentadas de la discusión y reflexión en torno a ellas, surgió la preocupación y la propuesta sobre qué puede hacer la nueva museología por la conservación de la vida, los niños y el desarrollo sustentable, los resultados quedaron plasmados en la declaración de Pátzcuaro. "Contra la violencia y a favor de la conservación de la vida" tema del siguiente taller del que no se ha definido la fecha ni la sede, aunque hay propuestas para realizarlo en Brasil, Suiza o Quebec.

Miriam Arroyo de Kerriou, presentó el informe de trabajo de su gestión como Presidente de Minom Internacional durante el periodo de 1992/1996 y los representantes de cada uno de los países asistentes al taller eligieron nueva directiva que preside Paula Doucet, de Canadá.

ANA HORTENSIA CASTRO
Escuela Nacional de Conservación
Restauración y Museografía

² Economuseología "La palabra economuseología es muy reciente, el concepto que designa presenta una nueva opción cultural, en virtud de la cual el mundo de la empresa artesanal se asocia al de la museología, entendida en su sentido mas amplio, para garantizar las bases financieras de un organismo destinado al desarrollo y la difusión de la cultura material de un país" Cyrill Simard "Economuseología" un neologismo rentable, en *Museum* Núm. 172, Vol. 4 1991.