

ÍNDICE

Un excelente augurio	9
Pasado, presente y futuro	9
Cuatro nuevos caminos	10
Jugando al futuro...	23
... en plena crisis	23
Otra vez los métodos científicos	24
La investigación y la experimentación como única forma posible de creación	24
Un desarrollo en cuatro fases	25
Proceso de información	26
Proceso funcional	26
Proceso «creativo» de la investigación	27
Los proyectos, su génesis	28
Sin profesionales de reconocido prestigio	29
La universidad infrautilizada	30
PRIMERA PARTE: DEL PALACIO AL MUSEO... ¿DEL MUSEO A DÓNDE?	31
Introducción	33
¿Una segunda edad de oro de los museos?	34
El difícil papel del diseñador del contenedor	35
1. Museos sin muros; muros sin museos	37
La evolución de las funciones tradicionales	37
Guardar	37
Otra forma de guardar	37
Mucho mas guardado que expuesto	38
Almacenes generales, de planta y de sala	38
Almacenes de conservación	39
Cambios técnicos	39
Cambios funcionales	39

Los almacenes: entre la seguridad y la exposición	40
Conservar	40
Restaurar, un proceso personal	41
La complejidad técnica	41
El almacén de restauración	42
Cada vez mas interés por verlo	42
Estudiar e investigar	43
Nuevos cometidos, nuevos espacios, nuevas relaciones	43
¿Dónde se sitúan?	43
Exponer	43
Unas primeras ideas	44
La lenta agonía del academicismo	44
¿Qué pasa con el objeto expositivo?	45
Una primera clasificación de los museos del siglo XXI	45
¿Dos nuevos programas directores?	46
Programas específicos	47
Programas comunes para ambos	47
Procedimiento	47
2. Nuevas presiones sociales	49
Ámbito económico	49
El consumo	49
El museo como empresa	50
¿Dirección o gestión?	51
La subjetividad de la cultura	51
La rentabilidad de la cultura	51
¿Cómo se consigue?	52
El dilema de la cantidad y la calidad	52
El turismo cultural de masas	53
La estética de la rentabilidad económica en la cultura contemporánea	53
Problemas conceptuales	53
En el arte, ¿se entiende mejor lo antiguo?	54
¿Es posible disfrutar con el arte contemporáneo?	54
Problemas formales: la manipulación de los medios (trasladable a cualquier presentación de temas culturales)	55
La aplicación del diseño	55
Las posibilidades de la tecnología de última generación	55
La experiencia de otros lenguajes	56
<i>Fase direccional: la enseñanza comercial [56]. Moverse en el escenario [57].</i>	
<i>¿Es el museo un espectáculo? [58].</i>	
Ámbito comercial	58
Ámbito urbano	59
El monumento	59
El exterior y la llegada: el monumento formal	59
El concepto de monumentalidad en la percepción del paisaje	59
La monumentalidad entendida como un concepto	59
La monumentalidad como dimensión	60
La continuidad entre el envase y lo envasado	61

Los espacios internos, siguiendo el juego	61
La presentación de las piezas	62
Una perfecta simbiosis	62
SEGUNDA PARTE: EL MUSEO DEL OBJETO	65
El arte, la pervivencia del museo del objeto	67
¿Por qué siempre el arte como paradigma expositivo?	67
Arte y objeto	68
3. El templo profanado	69
El museo visitable	69
Unos objetos diferentes	70
Exponer el almacén (A)	70
¿Cómo hacerlo accesible?	70
Planteamientos	71
El aislamiento del visitante	71
El trabajo del especialista	71
La colocación de las piezas	71
Programa espacial	72
Organización	72
Localización espacial tradicional	73
Con respecto a los talleres	73
¿Junto a la exposición?	73
Lecturas espaciales	73
Separados espacialmente	73
La alternancia	74
Unidas	75
Esquema lineal	76
La sucesión de espacios	77
El espacio continuo	77
Conservar y restaurar (CR)	78
Organización	79
Localización espacial tradicional	79
Nuevas premisas de ubicación de los talleres de restauración	80
Condiciones de la visita	80
Diseño del taller como punto de exposición	81
La organización espacial de la visita	81
La separación de la exposición	81
La coordinación de ambas	81
Esquema lineal	82
Las unidades expositivas	82
En el espacio continuo	82
4. Un centro de investigación integrado (CII)	83
¿Qué hacen unos y otros?	83
¿Repetir esfuerzos?	83

De nuevo los gremios de la Edad Media	84
Análisis del futuro	85
Área de investigación teórica	85
Área de investigación práctica (funcional)	87
El aprendizaje del visitante	87
De los estudios de público... ..	88
... a la percepción psicológica	89
También otros ámbitos	89
Área de investigación técnica	90
Área docente	90
Un poco de historia: las academias de arte	91
Un nuevo planteamiento	92
De la museología a las técnicas expositivas	92
Con respecto a la obra	93
Con respecto a la exposición	94
Otros trabajos	94
Stand y ferias colectivas	94
Presentaciones y escenografías sociales	95
El paisaje: un museo vivo	95
La información en el paisaje. Ciudad, tráfico y parques naturales	95
La plástica de las infraestructuras	96
Ver en movimiento	96
¿Cómo organizar toda esta docencia?	96
¿Museología?	97
¿Estudios unitarios o especialidad?	97
El programa, una asignatura pendiente	98
La teoría: ¿un nuevo programa de estudios?	98
¿Cómo entendernos?	100
Los talleres	101
Recuperar el espíritu de las academias de arte americanas	102
Museos, universidades y empresas. ¿cómo?, ¿dónde?	103
Distribución del CII	103
La relación con el almacenamiento y la restauración	105
... Y el arte electrónico... ..	106
Museos universitarios europeos: un aula más	106
Un centro especializado y único	107
5. Un centro de comunicaciones artísticas (CCA)	111
Una lente de aumento	111
Cuando la arquitectura y la obra plástica trabajaban juntas	112
Los problemas entre la arquitectura y la museología	112
Otra vez los lenguajes	113
Obra, espacio y espectador	114
1.º nivel espacial: la tipología frente a la obra. (Lo que la arquitectura puede ofrecer, frente a lo que la obra exige)	114
Un poco de historia	115
Una tipología muy especial	115
Apreciaciones a priori en su historia	115

Un ejemplo clarificador	116
¿Cuáles son las diferencias de los museos con respecto a otras tipologías arquitectónicas?	119
Un arduo camino	120
La evolución del prototipo	121
El final de los mecanismos tipológicos	121
El empirismo arquitectónico. Solo soluciones puntuales	122
Del palacio al museo...¿del museo a dónde?	123
Los cambios en el contenido: el lenguaje expositivo	123
Tipos de obra	124
El respeto a la arquitectura	124
¿Por qué empanelar siempre?	125
Los huecos en los edificios históricos	125
Conversaciones en la catedral	126
Los cambios en el contenedor: la tipología arquitectónica	127
La ruptura del binomio permanente/temporal	127
Los diversos espacios para exponer	127
Los espacios históricos	127
¿Qué es realmente un espacio multiusos?	128
Los espacios para una obra concreta	128
Las salas singulares	128
El respeto por la obra	129
Los muros sin museos: la venganza de la obra	129
2.º nivel: los estilos, la arquitectura frente al arte	130
¿Hay un espacio perfecto para exponer arte? (y por añadidura, para cualquier otro uso expositivo)	130
Reflexiones sobre un diálogo mal entendido	131
Cada arquitectura un diálogo direrente con la obra	131
¿Asepsia o ambientación?,	132
Formas, colores y lecturas expositivas	133
La complicidad	133
Sin olvidar el arte electrónico	134
3.º nivel: ideologías, el arquitecto frente al artista	135
Cada uno en su sitio	136
La imposible búsqueda de la neutralidad	137
La rebelión de la obra de arte	137
¿Por qué este título?	137
Cuando la arquitectura y la obra plástica trabajaban juntas	138
La relación histórica	138
El ritmo y la geometría	138
La integración	138
El lenguaje clásico: la teoría del marco	139
El diálogo contemporáneo	140
Las vanguardias	140
Los espacios de demostración, su relación con el vídeo- arte	140
Las actitudes mas radicales	140
La manipulación del espacio	141
El diseño del entorno	141

Los espacios descontaminados	141
Nuevos lenguajes expositivos	142
Arte electrónico	142
A la red	142
A la calle	143
<i>¿Es el paisaje un museo? [143]. Una manera diferente de ver [144]. Conceptos básicos de la percepción del paisaje [144]. Características generales de la percepción del paisaje [144]. Las nuevas colecciones [145].</i>	
La integración de las artes	146
Actitudes de la arquitectura	147
De Sabionetta a la capilla Rothko	147
Del Anticuarium a Mendini	147
De la Glipoteca de Munich al cubo blanco	147
De la Nueva Galería de Berlín al Beaubourg	148
Del Altes Museum al Museo Orsay de París	148
Museo Municipal de Monchengladbach	148
De la simetría de la Alte Pinakoteck a los museos judíos	149
Jugando: de Duchamp a Kiesler	149
De Turnai a Seattle: la arquitectura implicada	149
El espacio fragmentado y el espacio blando frente a la obra de arte	150
Los medios audiovisuales como arte	150
Del Campidoglio a las Plazas Frias, del Hércules de Le Notre al Cubo de Chillida	150
¿Qué significa una exposición de arte en el siglo XXI?	153
Las nuevas áreas de trabajo	154
Análisis teórico	154
¿Qué es el jet-lag expositivo?	155
Área 1.ª de trabajo: la percepción del espacio	155
Las enseñanzas de Oriente	155
Área 2.ª de trabajo: ¿qué entendemos por descanso psicológico?	156
Área 3.ª de trabajo: el microclima expositivo	156
El visitante entre el espacio y la obra	157
Lecturas y formas expositivas	157
El confort y los conocimientos técnicos	158
Área 4.ª de trabajo: la exposición comercial	158
Área 5.ª de trabajo: las técnicas escenográficas	158
El escenario como espacio expositivo	159
Breve historia de la escenografía	159
Estructura y equipamientos	159
Luz, colores y texturas	160
<i>Microiluminación: de la iluminación de la exposición a la del escenario [160]. Colores [161]. Texturas de las superficies [162].</i>	
Principios compositivos	162
<i>Lenguaje y fundamentos estéticos [162].</i>	
Ilusiones ópticas y efectos especiales	163
6. Un nuevo programa director	165
El Ámbito público y semi-público	166

Los accesos y recibimiento	166
Los espacios públicos	168
Los espacios semipúblicos	168
Ámbito profesional	169
Un funcionamiento eficaz	169
Ámbito funcional, una nueva obra llega al museo	173
Dirección y administración	173
Accesos, control y diagnóstico	173
Organización de espacios y sus conexiones	174
Otros cometidos	175
CII: el centro de investigaciones integradas	176
CD: el centro de documentación, eje de la investigación teórica	176
Los departamentos universitarios, base de la investigación práctica	176
El funcionamiento interno	177
La investigación técnica en museos, universidades y empresas	177
La docencia	178
CCA: el centro de comunicaciones (artísticas para la especialidad del arte)	179
La estructuración del espacio	179
La capacidad de comunicación	180
El espacio flexible o compartimentado	180
Las relaciones con el centro	181
¿Un nuevo programa director?	182
Otra organización espacial de nueva planta	183
La casa de cristal	184
Un prototipo espacial	184
¿Por qué este nombre?	185
Aplicación del programa teórico	185
Esquema generador y plantas de cotas	186
Organización: Esquemas en 3D	190
7. Una diferente concepción expositiva	193
Introducción: el museo del objeto/arte del siglo XXI	193
Las condiciones de partida	193
Metodología	193
Los nuevos museos tradicionales	195
Condiciones de partida	195
Técnicas que permiten la utilización de todo el espacio	195
Técnicas que permitan llevar a cabo todo tipo de diseño	196
¿Aplicación de las técnicas escenográficas?	196
La compatibilidad plástica	196
Objetos expositivos	197
Arte gráfico, pintura y escultura	197
El objeto singular	198
El objeto proyectado	198
El objeto lumínico	198
El objeto audiovisual	199
El objeto informático	199
El almacén como objeto	199

Ver los talleres	200
Zonificación	201
Relación de la visita	201
¿Debe alternarse o intercalarse?	202
¿Debe separarse la exposición de los almacenes y talleres?	202
Diversas opciones espaciales dentro de las tipologías expositivas tradicionales	202
Organización radial frente a ortogonal	203
Más de una incógnita: museos múltiples	204
Múltiples lecturas: estudios de itinerarios	204
Más de un siglo desde la primera propuesta	204
La reacción a las tesis expositivas	204
Una ecuación con dos incógnitas expositivas	205
¿Pueden intentarse más variables?	206
Múltiples relaciones	207
Haga su propio montaje	207
Características técnicas de estos nuevos espacios	207
Grandes espacios y soporte técnico	208
Llegar a todos: museos abiertos	208
Cualquier actividad cultural, cualquier obra, a cualquier hora	208
Forma de gestionarlos	209
Grandes superficies de exposición comercial	210
De ver a comprar	210
¿Cómo se expone para vender?	210
Los cuatro retos del diseño	211
El cansancio, los problemas espaciales	211
La seguridad	211
La monotonía	212
Percepción y diseño	212
Una solución tradicional	212
Un cambio de concepto	212
La información	213
8. Otras tipologías, otros museos	215
Nuevos planteamientos expositivos	217
El museo como contenedor de expresiones plásticas	217
La variación del concepto: de la integración como idea a la imbricación de todas ellas	217
La relación con las otras artes: museos escenarios (permiten todo tipo de actividades culturales y plásticas)	217
La imbricación	217
Un nuevo equipamiento técnico	218
<i>El concepto claro de los espacios multiusos [218]. De la sala de exhibición al escenario de exposiciones [218]. La combinación de los usos [219].</i>	
El museo como soporte	219
El arte elige su espacio	219
Museos mecanos. Un espacio sin definir formalmente	220
Trabajos en el espacio tradicional	220

La complicidad del espacio: las instalaciones	220
Desinfectar el espacio	220
La utilización completa del espacio	221
Los espacios descontaminados	221
Diseñar el espacio	221
Las especialidades audiovisuales	221
El arte de la fotografía, la imagen y la vídeo-creación	221
Museos pantalla	222
Introducción: el objeto cambiante	222
El objeto proyectado	222
Características técnicas	222
Estudios del espacio	223
<i>Flexibilidad en las dimensiones [223]. Dimensiones y distancias: proyector,</i>	
<i>visitante, proyectado [223]. La seguridad y la protección [224].</i>	
El objeto audiovisual	224
Características técnicas	224
El sonido	224
Necesidades del espacio, la invasión acústica	225
<i>Una solución desde la obra: la experiencia de los espacios de demostración [225].</i>	
<i>Las soluciones desde la arquitectura [225]. La vídeo creación [226].</i>	
En la Red: los museos virtuales	226
Dos alternativas diferentes	226
La vista a un museo tradicional existente en animación virtual	227
¿Cómo diseñar el recorrido por el museo?	227
La profundización en el tema	227
El museo virtual en la red	228
¿Cómo plantearlo?	228
<i>Sistema tradicional [228]. Sistema informático [229].</i>	
¿Cómo se almacena?	229
¿Cómo se conserva?	229
¿Cómo se visita?, ¿cómo se expone/cuelga?	229
Nos vamos a la calle	230
El museo como equipamiento urbano	230
En el recorrido cotidiano	230
Accesos, atrios y ejes.	230
Salones urbanos	231
<i>Acrópolis, ágoras, sotas y foros [231]. Plazas reales, mayores y crescent ingleses [231].</i>	
Los espacios residuales	232
Un intento fallido: los museos al aire libre de los ochenta	232
¿Logias en el siglo XXI?	232
Museos parásitos	233
Tipologías	233
La eficacia funcional	234
Museos portátiles	235
Tipologías	235
Características del diseño	236
Planteamientos espaciales	236
El paisaje como museo	236

Introducción: galerías, muros y rotondas	236
La calle: una nueva galería de exposiciones	237
La difícil conquista de la ciudad	237
<i>Una experimento muy sugerente</i> [237].	
Land Art Urbano. Su uso, nuevas posibilidades plásticas	238
<i>La arquitectura: un muro en blanco</i> [238].	
<i>La naturaleza, una rotonda sin límites</i> [239].	
TERCERA PARTE: LOS MUSEOS DE LA REPRESENTACIÓN	241
Introducción: los museos sin objetos	243
Objeto expositivo: la técnica	243
Tipologías de objetos	244
La pervivencia tradicional	2
La informática	2
El objeto virtual	2
La tecnología óptica	2
Los espacios de simulación	2
9. El centro de comunicaciones virtuales CCV	247
Las funciones en el museo sin objetos	247
¿Qué y cómo se almacena?	247
De los talleres de restauración a los mecánicos de reparación	247
La readaptación del CII	248
CCV: una relación nueva	249
Contenido: la tecnología	250
Las necesidades espaciales	250
El contenedor	251
Un diálogo diferente con la pieza	252
Las áreas de trabajo	253
El lenguaje: de la cartela al interface	253
¿Cómo hacerla natural para el visitante?	254
Un ejemplo muy clarificador	254
El programa del museo	255
Ámbito público y semipúblico	255
Ámbito profesional	255
Ámbito funcional	257
Una puntualización importante. La relación entre los objetos y la tecnología	258
Triple estructura	258
CUARTA PARTE:¿QUÉ PUEDE HACER LA ARQUITECTURA POR LOS MUSEOS?	261
Introducción	263
10. Propuestas y proyectos	265
De la investigación a la experimentación	265
La ayuda de la universidad	266

Los equipos profesionales experimentales	266
Principios comunes	267
Desarrollados a partir de la investigación teórica previa	267
Principios conceptuales	267
Se define la «tipología» en la que ha de intervenir	268
Museos del objeto (arte)	268
Equipamiento urbano	268
Características del espacio expositivo	269
Cambiar, mover e combinar	269
Museo del calzado Royal Victoria Dock London. Estudio Tomas Amat Guarinos	271
Exposición Higino Mallebrera. Estudio Juan Carlos Rico	273
La relación directa con la obra	273
Propuestas de exposición de almacenes y talleres. Estudio Juan Carlos Rico	275
Empleo del concepto lineal como unión	275
Diálogo continuo en el mismo plano	275
Diálogo de conjunto en planos diferentes alternativos	276
Un tubo aislado a través de talleres y laboratorios	277
Empleo de la sucesión de unidades individuales	278
¿Compartiendo la sala?	278
En espacios sucesivos	280
Una visita vertical	280
Empleo del espacio continuo	280
Un núcleo de almacenes y de talleres	280
Museos múltiples. José Rodríguez Pérez. CSA	283
La retícula expositiva	283
Montajes móviles	283
La variabilidad parcial	283
La variabilidad continua	284
Estampa 2002. Salón internacional del grabado y ediciones de arte contemporáneo.	
Estudio Juan Carlos Rico, Miguel Ángel Sainero Díaz de Rada	286
La retícula como organización	286
La planta por los muros	288
Museos escenarios. Estudio Juan Carlos Rico	292
Exponer y danzar	292
Museos mecanos: una estructura plana. Jorge Mana Mateos. ETSAM	294
Museos mecanos: la estructura vertical. Elena Gallo Campos. ETSAM	297
Museos mecanos: do it yourself. Fernando Viguera Muñoz. ETSAM	300
Museos pantalla, paneles. Raul Abril Revuelta. ETSAM	302
Una estructura de pantallas. M. ^a Reyes Gómez Fernández. ETSAM	305
El museo vacío. Caminando en mundos digitales. Luis A. Hernández. VideALAB	307
Introducción	307
Entornos inmersivos de realidad virtual	307
Hardware. Un sistema autónomo, inalámbrico y vestible de realidad virtual	309
VRML2. Espacios multimedia 3D	310
Espacio híbrido	310
Interacción sin cursor	311
La percepción del espacio virtual	313
Conclusión	315

Logias urbanas. Beatriz Morales de Setién. ETSAM	316
Logias urbanas. Cesar Navarro Pérez-Dusac. ETSAM	319
Una entrada al metro singular. Maycoll Roger Fano Chong. ETSAM	321
Una gruta en la ciudad. Sol Uriarte Codón. ETSAM	323
Otro museo en el metro. Jorge Arnero Gurrea. ETSAM	325
Una grieta en el suelo. Loreto Navarro Pérez. ETSAM	328
Galerías y túneles. Javier Martínez González. ETSAM	329
Curiosear, descubrir. Sonia Díez Santos. ETSAM	331
El cubo. Marta Machín de Lorenzo. ETSAM	332
Módulos. Álvaro Boceta Martín. ETSAM	335
Módulos expositivos portátiles. Estudio Luis García Anaya	337
Un vagón mas. Ana María Ruiz Benito. ETSAM	340
Exponed, actuar, descansar. Marta Fernández Delgado. ETSAM	342
Una sistema flexible. Hector Martín Villaverde. ETSAM	345
Una estructura portátil. Irene Aguiar Andrés	347
Una cubierta museo. Erika Vicente Majorero. ETSAM	349
Sin formas. Iván Alcantarilla Garza. ETSAM	351
Espacio surrealista, museo surrealista. Cristina Romero de la Torre. ETSAM	353
Un tubo sobre la ciudad. Alzara Zuleta del Rivero. ETSAM	355
Museos pantalla, la estructura. María Reynols Álvarez. ETSAM	357
Sobre la fachada. Carmen Machado Estrada. ETSAM	360
El vagón museo. Esther Vidal Morales. ETSAM	362
Una propuesta múltiple. Hector Gato Cid. ETSAM	364
Objetos reales y objetos tecnológicos. Estudio Juan Carlos Rico	369
De la representación al objeto	369
Del objeto a la representación	370
Apéndice. La diversificación del proyecto (diseño espacial)	371
Nuevas características en el perfil profesional	373
Cambio en el proceso	373
Tipologías de los trabajos	374
Museos de arte	374
Evolución del campo tradicional	374
Nuevos retos	375
Uno más en la creación	375
De crear a interpretar	375
De creador a operario	375
En las otras tipologías	377
Museos de la representación	377
Trabajos en el paisaje	377
Intervenciones en la red	378
Bibliografía	381