

Índice

Resumen.....	15
Introducción	21
1. Hipótesis y necesidad de la investigación.....	21
2. Contexto	25
3. Objetivos.....	30
4. Estructura y contenido de la tesis	33
5. Metodología y medios usados en la investigación.....	36

Capítulo 1. Los museos y las exposiciones de arte contemporáneo: una distinta percepción de la historia. La pérdida de valor de la especificidad de la obra de arte.

Introducción al capítulo	44
1.1. Moderno y Contemporáneo. Valoraciones teóricas que influyen en la gestión y difusión de la producción artística de los siglos XX y XXI	48
1.1.1. Arte Contemporáneo: una cuestión teórica y práctica que influye en la percepción del público	48
1.1.2. El valor de las colecciones en las experiencias museísticas de arte moderno y contemporáneo del siglo XX.....	58
1.2. El museo “mucho más que un museo”. La función social, la arquitectura y el arte en la evolución del museo	68
1.2.1. Interpretaciones en las funciones del museo de arte contemporáneo	68

1.2.2.	La arquitectura en los museos de arte contemporáneo.....	78
1.2.3.	Cambios en la producción artística: movimientos que han influido en el cambio en las funciones del museo y en las exposiciones	90
1.3.	Exposiciones de Arte Contemporáneo. Evolución y tipologías de exposiciones que influyen en la percepción del sector por parte del público	95
1.3.1.	Exposiciones de arte contemporáneo. Importantes transformaciones.....	95
1.3.2.	Exposiciones de arte contemporáneo en dialogo con colecciones antiguas. Una percepción diferente de la historia.....	104
1.3.3.	Exposiciones y mercado del arte	120
1.3.4.	Bienales.....	125

Capítulo 2. Estudios sobre conservación de arte contemporáneo y público: De la perspectiva del sector especializado hacia la percepción por parte del público.

Introducción al capítulo	135
2.1. La conservación del arte contemporáneo: rasgos, desafíos y potencialidades de un enfoque específico sobre las obras	137
2.1.1. La “novedad” de los materiales.....	137
2.1.2. La cercanía con el artista y su entorno	142
2.1.3. La complejidad del contexto en el cual trabajan los conservadores de arte contemporáneo	150
2.2. Conservación de arte contemporáneo y público	154
2.2.1. Investigaciones sobre la conservación del arte contemporáneo en los últimos 40 años y desconocimiento público de la existencia del campo	154
2.2.2. Comunicación en los museos de arte contemporáneo: conservación y educación en los sitios web	182

2.3. Conservación y acceso: el público como destinatario y como protagonista de la conservación	193
2.3.1. Divulgación y promoción de la conservación a los públicos.....	193
2.3.2. La relación entre público y conservación del arte contemporáneo: estudios y experiencias significativas.....	208
2.3.3. Entrevistas al público. De la intención del artista a la percepción del público. El caso de la exposición “Nature Forever. Piero Gilardi”	222

Capítulo 3. ¿Quién es el público y qué factores influyen en su experiencia con las exposiciones de arte contemporáneo?

Introducción al capítulo	240
3.1. El público: quién es y cómo se puede conocer.....	246
3.1.1. Público y públicos. Definiciones y estudios.....	246
3.1.2. Variedad de los estudios de público: entre análisis cuantitativos y análisis cualitativos.....	252
3.1.3. Tres ejemplos de estudios de público que se han enfocado en la relación de los visitantes con las obras.....	258
3.1.3.1. Ejemplo 1: Análisis del público a partir de su relación con las obras. La experiencia del Dallas Museum of Art	262
3.1.3.2. Ejemplo 2: Investigación conducida por el Metropolitan Museum of Art en 1994. Preferencias e intereses de los visitantes en la experiencia estética de la exposición.....	269
3.1.3.3. Ejemplo 3: El proyecto “eMotion: Mapping the Museum Experience”. Mapas de visitantes a través de tecnologías combinadas con cuestionarios	273
3.2. La exposición: un contexto físico, simbólico y relacional.....	280

3.2.1.	El espacio expositivo: cuestiones físicas y simbólicas	282
3.2.2.	El valor y significado atribuido a los objetos, a las personas y al contexto que las hospeda	285
3.2.3.	El visitante en el espacio real y en el espacio percibido. .	289
3.2.4.	La necesidad de descanso de los visitantes: sobre el concepto de “Museum Fatigue”	290
3.2.5.	Las necesidades de la institución de guiar los visitantes en el recorrido expositivo.....	296
3.2.6.	La necesidad de las obras de tener espacio suficiente para “respirar” y comunicar con los visitantes	299
3.3.	Especificidad de las exposiciones de arte contemporáneo: posibles barreras sociales	301
3.3.1.	El acceso a las exposiciones y a los servicios ofrecidos ...	301
3.3.2.	Expectativas como factor que influencia la relación con las colecciones	303
3.3.3.	Acceso intelectual y emocional.....	308

Capítulo 4. Problemas de conservación en las obras contemporáneas causados por el público.

Introducción al capítulo	317
4.1. Manifestaciones de incomprensión y curiosidad	319
4.1.1. La participación no requerida en la obra	319
4.1.2. La curiosidad hacia la obra: tocar y explorar.....	323
4.1.3. La apropiación de la obra y del espacio expositivo	328
4.1.4. La apropiación de la obra para otros usos: el selfie	332
4.1.5. El accidente involuntario	336
4.1.6. El rechazo de la obra	341
4.2. Las múltiples facetas del vandalismo contra las obras de arte contemporáneo	345
4.2.1. Pretensiones de “artisticidad”	348

4.2.2.	Supuesto homenaje y cercanía con el artista.....	353
4.2.3.	Protesta contra el mundo del arte contemporáneo.....	356
4.2.4.	Cuestiones políticas.....	363
4.2.5.	Algunas reflexiones sobre el vandalismo... ..	368
4.3.	Eventuales riesgos para los visitantes en la interacción con las obras. Casos de estudio.....	373
4.3.1.	Anish Kapoor. <i>Descent into Limbo</i>	374
4.3.2.	Carsten Holler. <i>Test Site</i>	378
4.3.3.	Robert Morris. <i>Bodyspacemotionthings</i>	384
4.3.4.	Doris Salcedo. <i>Shibboleth</i>	397

Capítulo 5. Medios disponibles para la comprensión y la exposición de las obras de arte contemporáneo: límites y potencialidades a desarrollar

Introducción al capítulo.....	404
5.1. Perspectivas especializadas y corresponsabilidades profesionales en la interpretación de las obras.....	408
5.1.1. Roles profesionales: la necesidad de reunir y valorar perspectivas diferentes entre los agentes involucrados en la conservación y en la presentación de las obras.....	408
5.1.2. Diferentes interpretaciones sobre una obra y consecuencias desde distintos puntos de vista.....	416
5.1.2.1. Conservation as an enhancing factor in the interpretation of living materials artworks	418
5.2. Manejo del riesgo del contacto con los visitantes en la exposición de las obras de arte contemporáneo.....	431
5.2.1. Normas generales para el público en los museos de arte contemporáneo.....	431
5.2.2. ¡No tocar por favor! El impulso de tocar las obras.....	440
5.2.3. Desafíos y potencialidades en las negociaciones entre uso del sentido del tacto y la conservación.....	443

5.2.3.1.	El caso de “Doppio Senso, Percorsi tattili alla Collezione Peggy Guggenheim”	446
5.2.4.	Barreras para evitar el contacto con las obras.....	448
5.2.4.1.	El caso de Carl Andre.....	454
5.2.5.	Los escritos, señales y símbolos “no tocar”	460
5.2.5.1.	El caso del Museo Middelheim, en Amberes ..	466
5.2.6.	Los auxiliares de sala: entrevista con los asistentes de sala del MAXXI	469
5.2.7.	Otras cuestiones en juego: medios para facilitar la interacción de los visitantes con las obras	471
5.3.	Compartir para conservar - Conservar para compartir: participación del público en el backstage del museo.....	477
5.3.1.	El proyecto “El Museo va a la escuela” del MAXXI	479
5.3.2.	El proyecto “Museion: Quién, Donde, Qué”, MUSEION...	482
	Conclusiones	486
	Líneas futuras de investigación: de la teoría a la experimentación práctica.....	497
	Conclusiones (ENG)	499
	Future Lines of research: from theory to practical experimentation.....	510
	Bibliografía Referenciada	513
	Bibliografía Recomendada.....	548
	Listado de las Imágenes	555
	Índice de los Anexos en carpeta digital.....	569