

ASIGNATURA: Espacios Museísticos	CRÉDITOS: 4
CLAVE DE ASIGNATURA Y GRUPO: CPC1524LN	HORARIO: Curso en línea, modalidad asincrónica
PROGRAMA ACADÉMICO: Área Complementaria del Centro de Promoción Cultural	IDIOMA: Español
COORDINADOR DOCENTE: Valeria Sánchez Valdez	E-MAIL: valeriasanchez@iteso.mx
DEPARTAMENTO: Centro de Promoción Cultural	PERIODO ESCOLAR: Primavera 2020

1. INFORMACIÓN DEL PROFESOR

<i>Brenda Valdés Rosas</i>
Correo Electrónico: brendavaldes@iteso.mx

2. PRESENTACIÓN

Fundamentos

¿Cómo funcionan los museos? ¿Cómo reflejan el momento histórico de la sociedad en la que se encuentran? ¿Pueden los museos tener una postura crítica ante los acontecimientos sociales?

Los museos, espacios museísticos por excelencia, históricamente han sido sitios de resguardo y conservación del patrimonio cultural, sin embargo, su función va más allá de la preservación de las colecciones. Históricamente han jugado un papel muy importante en la generación de conocimiento, en el intercambio de roles de poder, así como en la legitimación del proceso artístico dentro de la Historia del Arte.

Propósito general de la asignatura

En este curso analizaremos el papel actual de los museos y otros espacios relacionados, así como su papel en la era digital. Discutiremos su relación dentro del contexto histórico, desarrollo social, manifestaciones artístico - culturales y públicas y desarrollaremos propuestas museológicas.

Propósitos específicos

- Identificar los procesos y funcionamiento de los espacios museísticos.
- Desarrollar los criterios necesarios para efectuar un juicio crítico sobre cualquier espacio museístico.
- Desarrollar habilidades para la presentación de proyectos expositivos en espacios museísticos.
- Reconocer la importancia de los espacios museísticos como espacios educativos y construcción de ciudadanía.

Propósitos académicos

a.- ¿Qué es un museo y para qué sirve un museo?

- Origen y desarrollo del Museo
- Desarrollo de los museos en México
- Conceptos clave: museología y museografía
- El museo y sus funciones
- Tipos de museos
- Otros espacios expositivos

b.- Cómo se gestiona un museo

- La Colección
- Estructura orgánica y funcionamiento general
- Gestión de exposiciones
- Conservación y restauración
- Documentación, registro y trámites diversos

c.- El papel de la educación en los espacios museísticos

- Educación
- Interpretación
- Mediación
- Visitantes
- Exposiciones didácticas

d.- La construcción de ciudadanía desde los museos

- Museos como agentes de la transformación social
- Museos y comunidad

El curso estará dividido en 8 módulos distribuidos a lo largo del semestre:

1. Introducción y origen de los museos
2. Museología
3. Curaduría
4. Museografía
5. Educación y mediación
6. Profesionales de los museos
7. Museo expandido
8. Retos actuales de los museos

Competencias deseables para cursar la asignatura
Análisis de contenidos y relación entre temas. Apertura al pensamiento crítico. Participación activa en discusiones en foros. Investigación y reflexión de temas relacionados. Iniciativa y creatividad. Gusto e interés por los museos.

3. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La calificación final considera lo siguiente:

- A. **20% Ensayos:** análisis, comentarios y reflexiones sobre 4 lecturas.
- B. **30% Avances de propuesta expositiva:** 4 entregas parciales.
- C. **20% Documento final y presentación** de proyecto expositivo.
- D. **30% Participación en foros y actividades en línea:** en cada módulo habrá actividades y foros de discusión que promueven la interacción entre el grupo, escuchar otros puntos de vista y aprender de los demás.

8. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y AUDIOVISUALES

- Alderoqui, Silvia. *La educación en los museos. De los objetos a los visitantes*. Editorial Paidós. Buenos Aires, 2011, 271 pp.
- Ambrose, Timothy; Paine, Crispin. *Museum Basics*. Routledge. Londres, 2006. 324 pp.
- Américo, Castilla; *El museo en escena. Política y cultura en América Latina*, Editorial Paidós. Buenos Aires, 2010. 258 pp.
- Berger, John. *Ways of Seeing*. British Broadcasting Corporation and Penguin Books. Londres, 1972. 166 pp.
- Betsch Cole, Johnnetta & Lott, Laura. *Diversity, Equity, Accessibility, and Inclusion in Museums*. American Alliance of Museums, 2019
- Bolaños, María. *La memoria del mundo. Cien años de museología. 1900-2000*. Ediciones Trea. Gijón, 2002. 413 pp.
- Burnham Rika y Kai-Keel Elliot, *La enseñanza en el museo de arte. La interpretación como experiencia*. INBA/Museo Nacional de San Carlos. México. 2012, 175 pp.
- Fernández, Luis Alonso. *Introducción a la Nueva Museología*. Alianza Editorial. Madrid, 2003. 177 pp
- Fernández, Luis Alonso e Isabel García Fernández. *Diseño de Exposiciones: Concepto, instalación y montaje*. Alianza Editorial, Madrid. Primera edición: 1999; tercera reimpresión: 2017
- Huerta Ricard, y de la Calle Romá. *La mirada inquieta. Educación artística y museos*. Universidad de Valencia, Valencia. 2005 249 pp.
- Karp, Ivan. *Museum Frictions. Public Cultures/Global Transformations*. Duke University Press. Durham y Londres, 2006. 602 pp.
- Kotler, Neil; Kotler, Philip. *Estrategias y Marketing de museos*. Editorial Ariel. Barcelona, 2001. 448 pp.
- León, Aurora. *El museo. Teoría, praxis y utopía*. Ediciones Catedra. Madrid, 2010. 384 pp.
- Lord, Barry; Dexter Lord Gail. *Manual de Gestión de Museos*. Editorial Ariel. Barcelona, 2010. 255 pp.
- Morales, Luis Gerardo. *Museología crítica. Temas selectos. Reflexión desde la Cátedra William Bullock Critical Museology*. UNAM, 2019
- Pastor Homs, Ma. Inmaculada. *Pedagogía Museística. Nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Editorial Ariel. Barcelona 2004. 187 pp.
- Sabaté Navarro Miquel y Gort Riera Roser. *Museo y comunidad. Un museo para todos los públicos*. Editorial Trea Gijón, 2012, 143 pp.
- Santana Mestre Joan y Serrat Antolí Nuría. *Museografía Didáctica*. Editorial Ariel Patrimonio 2007, 653 pp.
- Serota, Nicholas. *Experience or Interpretation. The Dilemma of Museums of Modern Art*. Thames & Hudson. Londres. 2000. 63 pp.
- Simon, Nina. *The art of Relevance*. Publicado por Museum 2.0 Santa Cruz, California, 2016
- Sánchez, María del Carmen. *Los museos de ciencias: Universum, 25 años de experiencia*, UNAM, 2019
- Stevens Greg y Luke Wendy. *A life in Museums*. AAM Press of the American Association of Museums, Washington. 2012. 208 pp.
- Watson, Sheila. *Museums and Their Communities*. Routledge. Londres, 2007. 568 pp.
- *La educación dentro del MUSEO: nuestra propia*. Memoria del Segundo Encuentro Nacional ICOM/CECA México. Zacatecas 2001. 117 pp.
- *La pedagogía en el museo. Corrientes Actuales*. Memoria del Primer Encuentro Nacional ICOM/CECA México. Tlaxcala. 2000. 105 pp.
- *Museos.es*. No. 0. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 2004. 258 pp.
- *Museos.es*. No. 1. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 2005. 242 pp.
- *Museos.es*. No. 2. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 2006. 274 pp.
- *Museos.es*. No. 3. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 2007. 254 pp.

- *Museos.es*. No. 4. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 2008. 254 pp.
- *Museos.es*. No. 5/6. Revista de la Subdirección General de Museos Estatales. Ministerio de Cultura de España. Madrid, 2009/2010. 254 pp.
- Revista M2. *Nuevos escenarios, nuevos imaginarios*. Museos de México y el Mundo. Conaculta-INAH/INBA. Revista semestral. Invierno 2004. 181 pp.
- Revista M3. *Pasos hacia el público presente*. Museos de México y el Mundo. Conaculta-INAH/INBA. Revista semestral. Otoño 2005. 208 pp.
- Revista M4. *La llama de los ojos*. Museos de México y el Mundo. Conaculta-INAH/INBA. Revista semestral. Otoño 2006. 172 pp.

PELÍCULAS Y VIDEOS

- The Great Museum /Le Grand Museum. Director, Johannes Holzhausen (2014)
- The New Rijksmuseum. Director, Oeke Hoogendijk (2014)
- The National Gallery. Director, Frederick Wiseman (2014)
- Francofonia. Director, Alexander Sokurov (2016)
- Russian Ark. Director, Alexander Sokurov (2002)
- British Museum: Hokusair. (2017)
- Art of the Louvre. BBC (2015)
- El negocio de los museos. (2013)
- MUAC en tu casa, Primera edición. (2014)