

Guía de Lectura Fácil de la exposición «En Diálogo: Museo y Colección»

museo. (Del lat. *mūsēum*). m. Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad, que investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente, ofreciendo experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimientos.

Definición de museo actualizada por la ICOM el 24 de agosto de 2022

Planta -1. Espacio C

Del 31 de enero al 26 de mayo de 2024

Castellano

Índex

• Presentación de la exposición «En diálogo: Museo y Colección»	2-3
• Colección / Archivo	4-5
• Investigación / Experimentación	6-8
• Educación / Interpretación	9-10
• Diversidad / Nuevas narrativas	11-15
• Individuo / Comunidad	16-18
• Títulos originales de las obras	19-20

Presentación de la exposición «En Diálogo: Museo y Colección»

El 30 de enero de 2024 Es Baluard Museu cumple 20 años.

La exposición «En Diálogo: Museo y Colección» celebra este aniversario con una selección de 150 obras de su Colección.

En la planta -1 se exponen las obras más modernas de la Colección.

En agosto de 2022, el Consejo Internacional de Museos (ICOM) actualizó la definición de Museo:

«Un museo es una institución sin ánimo de lucro, permanente y al servicio de la sociedad. Un museo investiga, colecciona, conserva, interpreta y exhibe el patrimonio material e inmaterial. Abiertos al público, accesibles e inclusivos, los museos fomentan la diversidad y la sostenibilidad. Con la participación de las comunidades, los museos operan y comunican ética y profesionalmente. Los museos ofrecen experiencias variadas para la educación, el disfrute, la reflexión y el intercambio de conocimiento».

A partir de esta definición de Museo y las obras seleccionadas, la exposición se ha organizado en diferentes ámbitos:

- Colección / Archivo
- Investigación / Experimentación
- Educación / Interpretación
- Diversidad / Nuevas narrativas
- Individuo / Comunidad

Los museos tienen que evolucionar
así como lo hace la sociedad.
Se deben adaptar a las necesidades
de los visitantes actuales.
No tienen que ser instituciones
estancadas en el pasado.

Los museos del futuro tienen que ser espacios
donde todo el mundo se sienta acogido,
tienen que ser inclusivos.
Y para conseguirlo tienen que fomentar la participación
de los diferentes colectivos de la comunidad
y deben tener en cuenta los principios
de la diversidad e igualdad.

Finalmente, los museos del futuro
también tienen que ser espacios sostenibles.

Colección / Archivo

Lo que diferencia un museo de otra institución cultural es que son responsables de una colección.

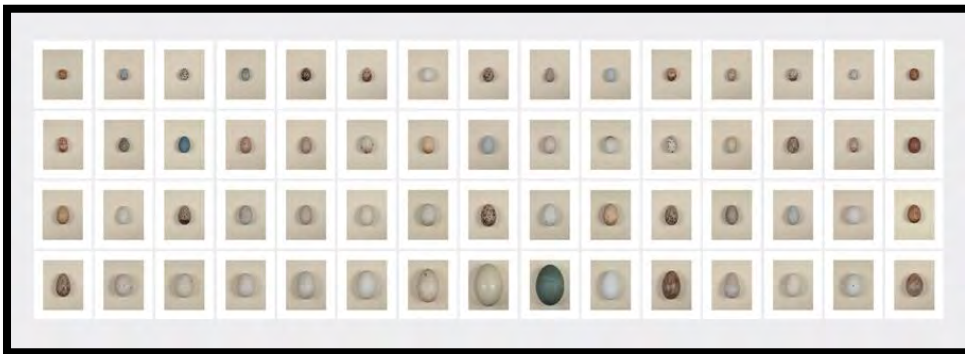
Las colecciones de los museos pueden ser materiales o inmateriales y definen la identidad del museo.

La de Es Baluard Museu es una colección de arte contemporáneo. Todas las obras se han realizado durante los últimos 150 años.

Las obras que se exponen en este ámbito tienen en común que el autor o autora ha clasificado y ordenado diferentes fotografías o material de archivo.

Pero en lugar de centrarse en cuestiones científicas lo han hecho desde su punto de vista personal.

Algunas de las obras de este espacio son:

Título y año:
Epílogo ornitológico
sobre qué es antes,
el artista o el ornitólogo,
2010
Autor: Juan del Junco

La obra se compone
de 60 fotografías
de huevos
de diferentes aves.

El título hace referencia a la frase hecha “¿qué fue primero, el huevo o la gallina?”. El padre del artista, Juan del Junco, era ornitólogo y se dedicaba a estudiar las aves. Por eso él está muy ligado al mundo de las aves. Las fotografías de esta obra no están ordenadas según datos objetivos como la especie o la localización geográfica de las aves. Las fotografías están ordenadas, según los criterios de la **sección áurea** y buscando la belleza.

La **sección áurea** es una teoría del matemático renacentista Luca Paccioli. En esta teoría se señalan los puntos para que una composición de elementos sea estética y artística. Juan del Junco coloca, en estos puntos, los huevos más grandes.

Título y año: Serie “Mérida”, 2001

Autor: Sean Scully

La obra muestra 16 fotografías de la fachada de la ciudad de Mérida en México.

El artista selecciona fachadas de edificios de los barrios del extrarradio, alejados del turismo.

Las imperfecciones y defectos de las casas y de las calles muestran la riqueza y la belleza de las diferentes texturas.

Si nos fijamos en las puertas y en las ventanas, se convierten en franjas verticales y horizontales. Estas franjas se parecen mucho a las pinturas abstractas de este artista.

Investigación / Experimentación

La investigación y la experimentación son actividades propias de un museo. También son 2 características que tienen en común los artistas de este ámbito.

Los artistas investigan, buscan nuevas técnicas y muchas veces mezclan diferentes lenguajes. A través del arte también se puede investigar sobre temáticas muy diversas. Se investiga y experimenta para saber más cosas.

Los museos investigan constantemente sobre su colección para ampliar sus conocimientos. Pero también investigan sobre muchas otras cuestiones. Por ejemplo:

- ¿Cómo debe funcionar el museo?
- ¿Cómo han de enseñarse las obras?
- ¿Cómo puede participar el público?

Algunas obras de este ámbito son:

Título y año: [Venus a Botticelli](#), 1992

Autora: Paloma Navares

La artista parte de una imagen de una parte de un cuadro histórico:

“El nacimiento de Venus” de Botticelli (1445- 1510).

Pero le da un nuevo significado.

Paloma Navares reflexiona y hace una crítica del concepto de belleza en la actualidad.

Esta obra forma parte de una investigación que hizo la artista

sobre cómo se representa a la mujer en las obras maestras de los principales museos.

Normalmente se presenta a la mujer en un papel pasivo,

a las órdenes de un hombre.

La representación de la mujer también se hace según los cánones de belleza de cada época.

La artista critica que no se representa a las mujeres reales sino siguiendo un ideal de belleza.

Título y año: [Sin título](#), 2009

Autor: Chema Madoz

Chema Madoz trabaja la fotografía analógica y realiza todo el procedimiento tradicional de revelado.

Experimenta con la fotografía.

No fotografía una imagen que ve.

Sino que antes de hacer la fotografía ya tiene las imágenes en su cabeza de lo que quiere explicar y como lo quiere expresar.

Sus obras muestran imágenes impensables.

Crea imágenes cercanas al surrealismo o a los poemas objeto de Joan Brossa.

A partir de un objeto cotidiano busca la manera de explicar cuestiones muy diversas.

Educación / Interpretación

Los museos tienen que ser espacios que faciliten el desarrollo social y cultural.

La educación tiene que ser una de las funciones principales de los museos.

Educación en museos consiste en construir una mejor comprensión del mundo.

Y también concienciar a la ciudadanía para conseguir, entre todos y todas, sociedades más justas e igualitarias.

Las obras de este ámbito ponen el foco en la educación, la comunicación y la creación de redes

como elementos transformadores de la sociedad.

Algunas obras de este ámbito son:

Título y año: Mis disculpas al tiempo 3, 2017
Autor: Kemang Wa Lehulere

El artista convierte viejos pupitres escolares en casas para pájaros.

De esta manera nos plantea una contradicción sobre la escuela: ¿nos sentimos seguros o encarcelados?

También nos hace reflexionar sobre si el colegio tiene que ser un lugar de domesticación

donde aprender como “loros”,

repetiendo siempre lo que dice el maestro o la maestra.

La presencia de 2 perros en la obra refuerza esta idea de domesticación.

Como si los alumnos fueran un rebaño de ovejas que se tiene que de controlar.

Por el contrario, el autor considera que el colegio tendría que fomentar el espíritu crítico de los niños/as y jóvenes.

Título y año: Escuela de envejecer, 2017
Autora: Ana Gallardo

La artista quiere poner en valor los conocimientos de la gente mayor.

Por eso se convierte en alumna de personas mayores que le explican las actividades que han podido realizar después de la jubilación.

Posteriormente, estas personas también comparten sus experiencias con un público más amplio.

Ana Gallardo ha realizado esta acción en diversos países del mundo.

El capítulo que podemos ver en la exposición pertenece a una serie de acciones que se llevaron a cabo en Palma y en Es Baluard Museu.

Diversidad / Nuevas narrativas

Los museos tienen que evitar contar la historia desde una visión única, la visión europea.

Los museos tienen que ser el reflejo de una sociedad diversa.

Deben mostrar los retos y conflictos a los que se enfrentan.

Y, sobre todo, deben explicar las cuestiones que históricamente han sido ocultadas.

Las obras de este apartado hacen visibles cuestiones que hasta ahora no se han tenido en cuenta o también cuestiones muy actuales:

1. La migración
2. La guerra
3. El género
4. La raza
5. La sostenibilidad

1. La migración

Título y año: [De donde viene el viento](#), 2002-2017

Autor: Mounir Fatmi

¿De dónde viene el viento que obliga a la gente a emigrar?

Esta es la pregunta que lanza el artista para reflexionar

sobre los movimientos de las personas.

La composición de imágenes y objetos que forma esta obra

se acompaña de música.

Se trata de una canción tradicional de Marruecos convertida en una oración para antes del viaje.

2. La guerra

Título y año: Sin título (Archivo, Iraq), 2003-2005

Autor: Sean Snyder

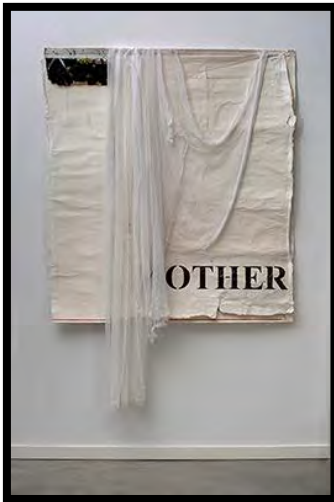
El autor muestra un conjunto de imágenes de la guerra de Iraq

realizadas por fotógrafos de prensa

y por los propios soldados.

De esta manera nos quiere hacer reflexionar sobre la intención que tiene cada imagen y de cómo se pueden manipular en los medios de comunicación.

3. El género

Título y año: LTTM: [Serie XIII, #2 \(gasa sanitaria con perlas\)](#), 2017

Autora: Elena del Rivero

La obra pertenece a la serie “Cartas a la madre” (Letters to the mother).

La artista utiliza la palabra MOTHER, madre en inglés, para reflexionar sobre otra manera de organizar la sociedad.

Huir del patriarcado basado en el poder de los hombres y apostar por un matriarcado.

La palabra “Madre” nos remite a atender, a cuidar, a construir en comunidad.

El hecho de que en la obra se vea una gasa sanitaria y trozos de cosidos, remarca esta idea de curar y cuidar que hacen las madres.

La autora también hace un juego de palabras con MOTHER (madre) y OTHER (el otro): La cura del otro.

Título y año: [Serie Anti Perro](#), 2003

Autora: Alicia Framis

La obra muestra una serie de fotografías de performances que se realizaron en diferentes ciudades europeas.

Alicia Framis inició este proyecto en el 2002, cuando vivía en Berlín.

Grupos violento de ultra derecha agredieron, con perros, a las mujeres de origen no europeo.

A partir de estos hechos, la artista y su equipo experimentan con un tejido

que se utiliza en defensa personal.

Se trata de un tejido que no se quema, es resistente a los ataques de bala y arma blanca y es más ligero que el acero.

Con este tejido crean piezas de ropa que imitan vestidos de los diseñadores más famosos.

Alicia Framis organiza performances, con mujeres que llevan estos vestidos, en espacios públicos de diferentes ciudades europeas.

De esta manera se quiere denunciar la violencia hacia las mujeres.

4. La raza

Título y año: DEE 4, 2019

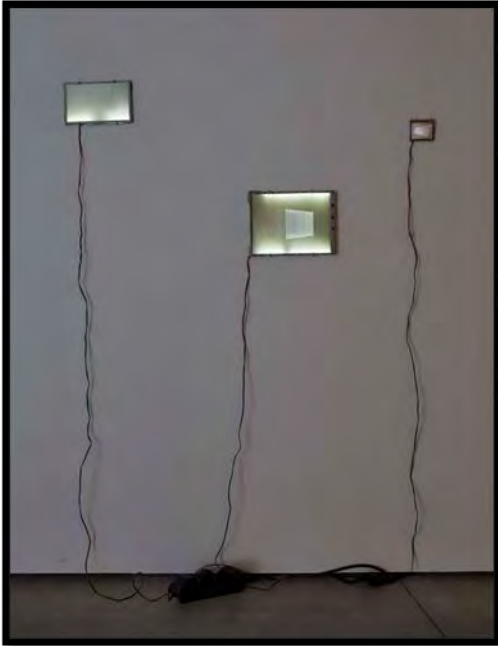
Autora: Martine Syms

Esta artista afroamericana centra su obra

en analizar cómo se representa a las personas negras.

Y lo hace desde un punto de vista feminista.

5. La sostenibilidad

Título y año: Detrás de las pantallas, 2010

Autora: Irene de Andrés

La obra consiste en tres pantallas de procedencia diversa:

un Mac book, un marco digital y una cámara fotográfica.

La artista manipula estas pantallas para hacer una crítica a nuestro sistema de consumo.

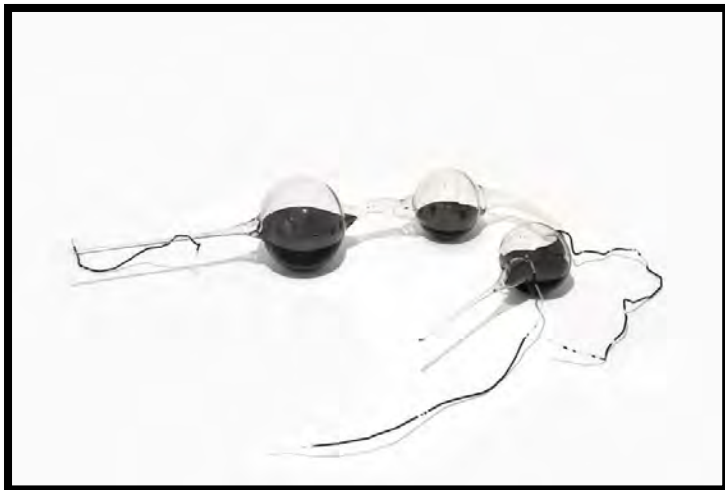
Las pantallas deberían mostrar una gran cantidad de imágenes pero solo enseñan la creada por la artista.

De esta manera, se critica el mundo hiperconectado en el que vivimos

y también la obsolescencia programada

y las ruinas digitales.

Todo dura muy poco y los residuos se acumulan.

Título y año: Luprea, 2018

Autora: Lara Fluxà

La obra combina la fragilidad del vidrio soplado

y la amenaza que supone

el aceite sucio de los motores que hay dentro de estas botellas.

La autora expresa así su preocupación

por la degradación del medioambiente.

En cualquier momento,

las botellas de vidrio o el medioambiente se pueden romper.

Individuo / Comunidad

Acabamos de ver que vivimos en un mundo que pide ayuda porque sufre conflictos de diferentes tipos:

- migratorios
- bélicos
- económicos
- ambientales

Ante esta situación es necesario hacer una pausa, parar, escuchar al otro.

Si pensamos en los museos, también tienen el reto de escuchar para conseguir ser espacios de acogida. Espacios donde todo el mundo se sienta bienvenido y representado.

Pero también interrogado e invitado a reflexionar.

Tenemos que trabajar desde los deseos de las personas. Tenemos que escuchar a las comunidades y fomentar su participación activa.

Todas estas ideas son lo que quieren transmitir las obras de este ámbito:

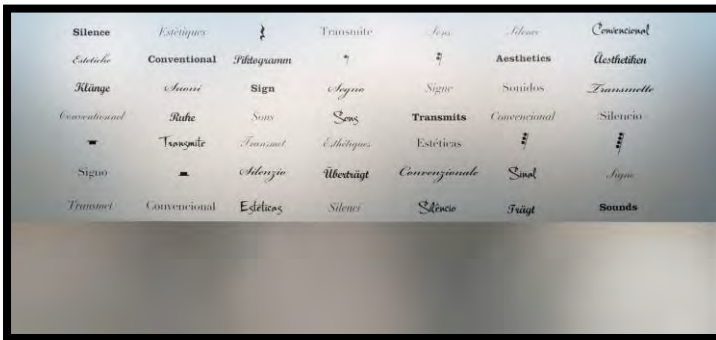
Título y año: [S.O.S.](#), 2013

Autor: Avelino Sala

La obra consiste en las letras que se usan a nivel internacional para pedir auxilio:

S.O.S

Inicialmente, la obra estaba pensada para estar en el exterior del museo. Y es una crítica al sistema artístico.

Título y año: [Silencio](#), 1980-2016
 Autora: Concha Jerez

Esta versión de la obra está realizada a propósito para Es Baluard Museu.

La artista reivindica el silencio.
 Nos invita a escuchar atentamente todo lo que está pasando a nuestro alrededor.

Título y año: [Autorretrato a las montañas de Venus](#), 2006
 Autor: Jaume Plensa

La obra de Plensa se centra en el ser humano y en su relación con el entorno. Todo esto vinculado con la memoria y la capacidad de recordar.

Título y año: [La siesta](#), 1995

Autor: Antoni Muntadas

El tema de esta obra es la siesta como un tiempo necesario de reposo y relajación. Se incluyen fragmentos de películas del cineasta holandés Joris Ivens. Estos trozos de películas representan instantes soñados o recuerdos fugaces. Cuando despertamos de la siesta, volvemos a la realidad y a nuestras actividades diarias.

Antoni Muntadas participó en esta obra en una exposición en Netherlands Film Museum d'Amsterdam. Este museo invito a 6 artistas a hacer una creación propia sobre la figura y la obra del cineasta holandés Joris Ivens

Ponemos punto y final a la exposición con una obra que puede servir de resumen de todo lo expuesto durante el recorrido. Es una obra que recoge material de archivo, que explora y experimenta nuevos lenguajes. Una propuesta que nos invita a hacer una pausa en el estrés del día a día para escuchar a los otros y sus necesidades.

Títulos originales de las obras

Juan del Junco, *Epílogo ornitológico sobre qué es antes, el artista o el ornitólogo*, 2010, Lightjet print. Conjunto de 60 fotografías, 35x30 cm c/u, edición: 1/3.

Sean Scully, Serie Mérida, 2001, C-print, 50x61 cm c/u. Conjunto de 16 fotografías, edición: 1/8.

Paloma Navares, *Venus a Botticelli*, 1992, Cibachrome print, luz gro-lux, tubo de metacrilato, 183x20 Ø cm, edición: P.A.

Chema Madoz, *Sin título*, 2009, Fotografía en blanco y negro sobre papel baritado virado al sulfuro, 125x185 cm, edición: 2/7.

Kemang Wa Lebulere, *My apologies to time 3* [Mis disculpas al tiempo 3], 2017, instalación. Pupitres escolares recuperados, perros de cerámica, acero, cuerda, pintura en espray, pizarra. Medidas variables.

Ana Gallardo, *Escuela de envejecer*, 2017, conjunto de diez vídeos HD. Monocanal, color, sonido. Duración: 187' 4". Edició: 1/3 + P.A.

Mounir Fatmi, *From where comes the wind* [De donde viene el viento], 2002-2017, instalación. 30 cámaras de neumáticos inflables, ropa, vídeo. Medidas variables, edición: 1/5 + 1 P.A.

Sean Snyder, *Untitled (Archive, Iraq)*, [Sin título (Archivo, Iraq)], 2003-2005, Lightjet Print montado sobre aluminio. Conjunto de 112 fotografías, 13,5x18,7 cm c/u.

Elena del Rivero, LTTM: Series XIII, #2 (gasa sanitaria con perlas), 2017, papel de cáñamo fabricado a mano en Capellades con fibra de lino, hilo, agujas, perlas falsas, yeso, gasa sanitaria, grafito, flashe y acrílico sobre tela, 139,5x123,5 cm.

Alicia Framis, Serie Anti-Dog [Anti-Perro], 2003, C-Print, 54x82 cm c/u (tríptico).

Martine Syms, *DEE4*, 2019, Suelo de baile impreso, 121,9x243,8 cm.

Irene de Andrés, *Behind the screens* [Detrás de las pantallas], 2010, instalación. Tres pantallas de Mac Book, marco digital y cámara de fotos intervenidas. Medidas variables.

Lara Fluxà, *Luprea*, 2018, vidrio, aceite de motor, 35x150x68 cm.

Avelino Sala, *S.O.S*, 2013, neón azul en caja de metacrilato y transformador, 55,5x111x10,5 cm, edición: 1/3 + 1 P.A.

Concha Jerez, *Silencio*, 1980-2016, Instalación. Reproducción en vinilo negro sobre pared, 161x500 cm, edición: 1/7

Jaume Plensa, *Self-portrait in the Mountains of Venus* [Auto-retrato en las montañas de Venus], 2006, fusión de mármol blanco, 83x48x77 cm.

Antoni Muntadas, *La Siesta/The Nap/Dutje* [La siesta (en diferentes idiomas)], 1995, videoinstalación. Butaca, sábana blanca, videoprojector, reproductor, 2 altavoces amplificadores. Video: color, blanco y negro, sonido. Medidas variables. Duración: 8' reproducción continua. Edición: 3/6 + 2 P.A.

© 2024 Es Baluard Museu d'Art Contemporani de Palma
Los contenidos de esta guía han sido adaptados y validados por miembros de **l'Oficina d'Accessibilitat Cognitiva de Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat.**

coordinadora
Coordinadora Balear de Persones amb Discapacitat