

Arte en Brasil: una historia en la Pinacoteca de São Paulo

Dra. Valéria Piccoli Gabriel da Silva

Coordinadora del Núcleo de Investigación en Crítica e Historia del Arte
Pinacoteca del Estado de São Paulo

Palabras clave

Museos – Brasil – siglo XXI; Exposiciones – Brasil – siglo XXI; Colecciones – Brasil – siglo XXI

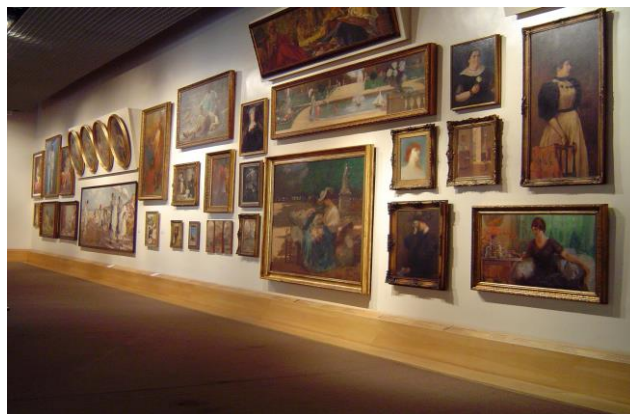
Resumen

La presentación se centra en el proceso de construcción e implementación del proyecto de la exposición “Arte en Brasil: una historia en la Pinacoteca de São Paulo”. Se plantea la elaboración de la muestra de unos fondos museológicos, analizándola desde diversos puntos de vista: metodología de colaboración de trabajo, constitución de una narrativa arte histórica, diseño expográfico, contenidos textuales y recursos educativos, entre otros.

La apertura en octubre de 2011 de la exposición de larga duración *Arte en Brasil – una historia en la Pinacoteca de São Paulo*, que ocupa todo el segundo piso del edificio de Avenida Tiradentes con obras de los fondos, marca una nueva etapa en el centenario recorrido de este museo. Sucede a la muestra inaugurada en 1998 en el mismo espacio – al final de la revitalización del edificio – y que permaneció abierta a visitación pública hasta finales de 2010, cumpliendo un papel fundamental en el fortalecimiento de la institución.

Sin embargo, desde su inauguración, el aspecto físico y de conservación del segundo piso se había deteriorado bastante, marcando una notable diferencia respecto a la apariencia y nivel de mantenimiento del pavimento de exposiciones temporales del museo. Considerando que la colección constituye efectivamente el patrimonio de la institución – que se debe entender como el punto central desde el cual se organizan las actividades del museo –, era necesario corregir ese desnivel, aplicando el mismo estándar de excelencia de las exposiciones temporales al modo cómo la Pinacoteca exhibe su colección. Así pues, la nueva propuesta para la muestra de los fondos debería contemplar no solo la constitución de otra narrativa en la distribución de las obras, sino, también, la renovación del espacio físico de las salas expositivas y de la información difundida en textos de pared y etiquetas. La iniciativa procuraba afirmar que los fondos son el centro del museo y por ende, deben ser objeto de constante revisión y de múltiples posibilidades de lectura.

Esta comunicación tiene por objeto presentar el proceso de elaboración de dicha muestra, que resulta de una organización de trabajo de colaboración iniciada en 2008 por el Núcleo de Investigación en Crítica e Historia del Arte de la Pinacoteca del Estado de São Paulo. El proyecto abarcó una serie de etapas que se describen a continuación.

Aspecto de la exposición de los fondos de la Pinacoteca, 2009

Preproyecto: Metodología de trabajo

Para la definición de los parámetros que orientarían la creación del partido curatorial se optó por promover una amplia evaluación de la exposición de los fondos, conducida a partir de la consulta a sus distintos públicos y usuarios.

1. Evaluación de la exposición anterior

1.1. Declaración de los educadores del Núcleo de Acción Educativa

Se realizaron encuentros con los educadores que trabajan directamente en la atención a los grupos que recorren los fondos en visitas programadas. Fueron invitados a hablar de sus propias experiencias en el transcurso de las visitas, tanto de grupos escolares de primaria como de grupos espontáneos participantes de los diversos programas ofrecidos por el museo, como el PEPE (Programa Educativo para Públicos Especiales) y el PISC (Programa de Inclusión Sociocultural), entre otros. Las principales reclamaciones de este grupo respecto a la conceptualización y expografía de la nueva exposición fueron:

- La lógica de conducción de las visitas orientadas en la Pinacoteca se basa en un principio comparativo y sería necesario mantener y potenciar las posibilidades de comparación mediante el uso de obras con técnicas, fechas y estilos distintos.
- Sería fundamental ofrecer a grupos específicos la posibilidad de reconocimiento de sus propias matrices culturales en las obras expuestas.
- Gran dificultad de circulación con grupos de visitantes en los espacios más recortados con paneles divisorios; la nueva exposición debería mantener el espacio de las salas lo más despejado posible.
- Importancia de la creación de más áreas de descanso para los visitantes.

- Reclamación unánime de los visitantes respecto a la identificación de las obras en las leyendas.
- Tener en cuenta la accesibilidad de las personas con discapacidad física en la circulación por el espacio expositivo y en la altura de bases de esculturas.

1.2. Declaración de los atendientes de sala

Se les invitó a los atendientes – que se turnan en el apoyo al público visitante en las salas de exposición de la Pinacoteca – a contestar un cuestionario elaborado por la museóloga Adriana Mortara Almeida, consultora del proyecto de reformulación de la muestra de los fondos de la Pinacoteca. Las preguntas propuestas tenían por objetivo recoger la opinión de esos profesionales sobre la exposición a partir de la observación de los recorridos y comportamiento de los visitantes en las salas de exposición. El cuestionario levantó los aspectos descritos a continuación:

- Las preguntas más frecuentes del público a los atendientes se referían a la historia del edificio y a la existencia de material de apoyo a la visita, como folletos y mapas.
- Las reclamaciones más frecuentes se referían a la conservación y mantenimiento de las salas, así como a la falta de señalización general, subrayando la necesidad de reforma física del piso.
- Había reclamación también por las etiquetas de identificación de las obras y los textos de pared, considerados muy difíciles de leer.
- Decían que la mayoría de los visitantes no seguía el recorrido propuesto por la exposición, andando de manera aleatoria por el espacio y por ello no visitaban todas las salas de exposición.

1.3. Conversas sobre los fondos

Se promovió también un ciclo de declaraciones en las que críticos, historiadores y profesionales de reconocida actuación en el área de museos en Brasil eran invitados a opinar sobre la antigua exposición, señalando y debatiendo con el equipo de la Pinacoteca los puntos considerados más y menos eficaces en aquel montaje de los fondos, además de contestar a preguntas específicas colocadas a todos los participantes.

Algunos de los participantes del ciclo *Conversas sobre los fondos* fueron Aracy Amaral y Maria Alice Milliet (ex directoras de la Pinacoteca), Rodrigo Naves, Ronaldo Brito y Rafael Cardoso (críticos de arte), Tadeu Chiarelli (director del MAC-USP – Museo de Arte Contemporáneo – Universidad de São Paulo), Paulo Garcez Marins (investigador del Museo Paulista) y Marcio Doctors (director de la Fundación Cultural Eva Klabin). Los puntos más importantes que resultaron de esas declaraciones fueron:

- Partido curatorial: pertinencia de una narrativa cronológica de la historia del arte en Brasil, subrayando la historia del museo y su relación con la ciudad, ya que no existe en São Paulo una institución que se ocupe de exhibir un panorama del arte brasileño; reducción del número de obras expuestas y creación de relaciones más explícitas entre las mismas.
- Estrategias para activación de los fondos: proponer revisiones sistemáticas de la colección en muestras temporales; promover la yuxtaposición de obras contemporáneas e históricas; creación de salas de lectura como apoyo al recorrido historiográfico.
- Textos y etiquetas: textos más cortos y objetivos; etiquetas actualizadas y comentadas para las obras más importantes.

- Expografía: creación de un espacio diferenciado de contemplación; enfatizar la calidad de presentación de la muestra como parte de la experiencia estética del visitante.
- Desafíos: ampliar los comodatos para cubrir lagunas de los fondos; romper con el estándar de sucesión de escuelas y movimientos; enseñar a mirar y apurar la experiencia estética.

1.4. Encuesta junto al público visitante

También se llevó a cabo una encuesta junto al público visitante del museo conducida por la museóloga Adriana Mortara Almeida. El objetivo de esa encuesta era contribuir, con la opinión de los visitantes, para el establecimiento de parámetros para la realización de las modificaciones señaladas como necesarias en la exposición de los fondos, de modo a dejarla más acorde con las expectativas del público.

La encuesta fue aplicada a los visitantes de 15 años de edad o más, no participantes de visitas acompañadas o grupos programados, consistiendo en la definición del recorrido hecho por el visitante dentro del espacio expositivo, así como la aplicación de un cuestionario. La definición de los recorridos permitió, por ejemplo, comprobar qué puntos eran objeto de mayor atención del público, las obras más vistas y las menos observadas, así como las salas más visitadas y las menos frecuentadas. Las principales cuestiones reveladas en este proceso fueron:

- La mayoría de las personas consultadas visitaba el segundo piso solo una vez, siendo el retorno al museo motivado solo por las muestras temporales;
- Dificultad generalizada de entender la exposición del segundo piso como una narrativa continuada.

- Dificultad de orientación espacial: los visitantes caminaban de modo aleatorio por el espacio y no sabían contestar si habían visitado todas las salas.
- Reclamaban de la extensión de los textos de pared y de la falta de información completa en muchas de las etiquetas.
- La permanencia en una sala estaba directamente relacionada con la existencia o no de bancos para sentarse.
- Los visitantes tendían a evitar la entrada en salas con muchos paneles divisorios.
- Reclamaban por problemas de iluminación y altura de algunas obras.
- La mayoría afirmaba preferir un recorrido cronológico.

La información recabada en las declaraciones de los distintos tipos de público del museo se organizó en un informe y posteriormente se presentó y discutió en el auditorio de la Pinacoteca, en sesiones abiertas a todos los empleados el 27 y 28 de abril de 2009. Desde entonces, se decidieron conjuntamente las próximas etapas para la conducción del proyecto.

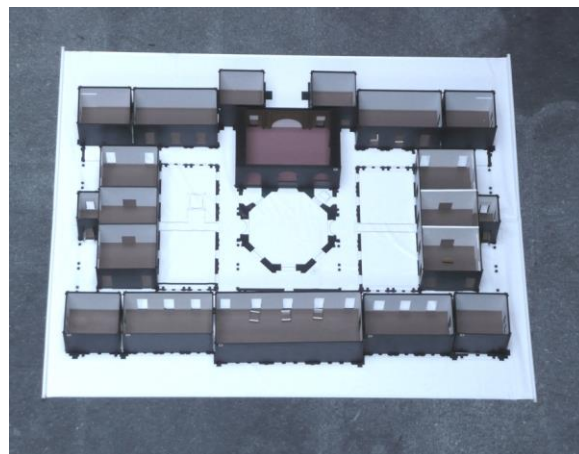
2. Confección de la maqueta del segundo piso

La idealización de la nueva exposición de los fondos siempre fue pensada como un proceso de trabajo de colaboración, involucrando al equipo de curadores y profesionales de los demás sectores del museo. Por ello, era necesario valerse de un proyecto adecuado, que permitiese que todo el equipo pudiese visualizar las propuestas y pudiese, así, subsidiar las discusiones en grupo. Se decidió por la confección de una maqueta física de las salas expositivas y miniaturas de las obras seleccionadas.

Para ejecución de la maqueta se firmó un convenio entre la Pinacoteca y el Laboratorio de Automación y Prototipado para Arquitectura y Construcción (LAPAC) de la Facultad de Ingeniería Civil, Arquitectura y Urbanismo de la Unicamp [Universidad de

Campinas]. La Pinacoteca se responsabilizó por los recursos para compra de los materiales que serían utilizados en la maqueta, mientras la Unicamp se encargaría de facilitar los equipos del laboratorio, así como la mano de obra necesaria para la realización del proyecto.

En proyecto coordinado por la Prof. Dra. Gabriela Celani, la maqueta se confeccionó en escala 1:25, ocupando un área de aproximadamente 2 x 3 metros. Para facilidad de transporte y desmontaje, se ejecutó en módulos separados que eran colocados sobre una lona, donde estaba impresa la planta general del pavimento. Las paredes de la maqueta se pintaron con tinta imantada y se dispusieron además miniaturas de cerca de 800 obras de los fondos, preseleccionadas para componer la nueva exposición.

Maqueta del segundo piso de la Pinacoteca – Edificio Luz,
confeccionada por LAPAC-Unicamp

3. Constitución del Grupo de Trabajo

En mayo de 2009 se constituyó un Grupo de Trabajo (GT) para el desarrollo del proyecto de la exposición de los fondos involucrando representantes de los núcleos de Gestión Documental de los Fondos, Acción Educativa, Conservación y Restauración, Expografía y Montaje, Comunicación y Centro de Documentación y Memoria, además de los curadores y directores del museo. El GT se reunió quincenalmente durante un semestre para validación de las propuestas conceptuales de la exposición, planificación de

actividades educativas afectas a los fondos, discusiones sobre la reforma de las salas y mobiliario expositivo, entre otros temas pertinentes a la realización del proyecto.

Definición del Partido Curatorial

El partido adoptado para la nueva distribución de los fondos se fundamentó en algunos supuestos, como sean:

1. Habida cuenta que la Pinacoteca tendrá un tercer edificio destinado a la exposición de su colección de arte contemporáneo, se optó por dividir los fondos históricos entre los edificios de Luz y de la Estación Pinacoteca, de modo que el primero acoja las obras comprendidas entre el período colonial y las primeras décadas del siglo XX y el segundo entre el Modernismo y los años 1950.
2. Habida cuenta la no existencia en São Paulo de un museo de arte que ofrezca al público una visión general de la historia del arte en Brasil y que los fondos de la Pinacoteca permitirían la realización de este propósito, se optó por la adopción de un criterio cronológico para exhibición de las obras, siendo las salas organizadas en torno a temas relevantes para la comprensión de este tema. Los límites temporales adoptados para la exposición de la Pinacoteca Luz son, por lo general, establecidos por los fondos de arte colonial y la década de 1930, puesto que en el Salón de 1931 se establece la diferenciación, dentro del propio sistema académico, entre Bellas Artes y Arte Moderno.
3. Aunque desde el punto de vista de su arquitectura al segundo piso de la Pinacoteca se pueda acceder por seis distintos puntos, se optó por mantener una secuencia narrativa que se desarrolla circularmente por las salas. El visitante puede iniciar la visita por la sala de su elección y la comunicación visual tratará de informarle que existe un circuito a contemplar.
4. Las encuestas de público indicaron la necesidad de creación de actos nuevos en la exposición de los fondos que pudiesen motivar el retorno de visitantes. En ese sentido,

las cuatro salas que ocupan los ángulos del edificio se destinaron a la realización de muestras temporales que, alternadas a cada seis u ocho meses, actúan como comentarios sobre los fondos, sea en pequeñas exposiciones monográficas, en muestras de la colección de obras sobre papel o bien en diálogos propuestos a partir de trabajos contemporáneos. Algunas de las muestras ya realizadas son: *Viajantes contemporáneos*, *El desnudo más allá de las academias*, *Vistas de Brasil*, *Antonio Parreiras*, entre otras.

5. Surgieron también en las encuestas de público reclamaciones por la falta de espacios de descanso a lo largo del recorrido de la exposición de los fondos. Las salas a las que se accede por las pasarelas fueron transformadas en salas de reposo y lectura, conteniendo también actividades propuestas por la Acción Educativa. Funcionarán también como acceso a los balcones, que permanecerán abiertos.
6. La tendencia de los visitantes de caminar de manera aleatoria por el espacio expositivo, sin noción de un recorrido a seguir, se sanó mediante un proyecto de comunicación visual adecuado, así como por la existencia de mapas y guías de visita que se pusieron a disposición de los visitantes.
7. El acceso a la nueva exposición pasó a hacerse por el Atrio Joseph Safra, un espacio referencial en la arquitectura de la Pinacoteca, ya que es el único inmediatamente reconocido por los visitantes. Además, sus dimensiones lo hacen apto para la acogida de grupos, factor determinante por lo que respecta a los trabajos del Núcleo de Acción Educativa.
8. Respecto al modelo expográfico, la propuesta fue evitar el antiguo modelo de exposición “bellas-artes”, que propone la acumulación de pinturas en las salas mediante su fijación en distintas alturas. Se propuso la utilización de mapotecas en algunas salas, permitiendo la inclusión en la muestra de un gran número de obras sobre papel (acuarelas, dibujos, grabados).

9. Aunque vastos, los fondos de la Pinacoteca presentan varias lagunas. Las más significativas se sanaron con la realización de comodatos de larga duración con otras instituciones.

10. Una de las principales estrategias educativas implementadas en la nueva exposición fue la inserción de “obras relacionales” en algunas de las salas a lo largo del recorrido. Esas obras, cronológica y/o estilísticamente distintas de las que están expuestas, tienen por objetivo ampliar el potencial discursivo e interpretativo de las piezas, complementando la narrativa propuesta en la muestra.

La narrativa arte histórica se constituye a partir de una secuencia de salas temáticas pensadas en sucesión cronológica, que se organizan a partir de dos ejes temáticos principales. De una parte, la formación de un imaginario visual sobre Brasil, llevando en consideración la contribución de los viajeros extranjeros en el siglo XIX, así como las cuestiones oriundas de la Independencia y la República, al efecto de afirmar una identidad nacional y un arte brasileño y que marcaron también la primera generación de modernistas. Por otra parte, la formación de un sistema de arte en el país – enseñanza, producción, mercado, crítica y museos – comenzado con la llegada de la Misión Artística Francesa, la creación de la Academia Imperial de Bellas Artes y del programa de pensionado artístico, los desdoblamientos del gusto por el arte y por el coleccionismo público y privado, que está en el origen de la creación de los museos y de los procesos de patrimonialización de la cultura visual y simbólica. El recorrido de las salas propone los siguientes temas: La tradición colonial, Los artistas viajeros, La creación de la Academia, La Academia en el final del siglo, La enseñanza académica, Los géneros de pintura, La pintura de género, De las colecciones al museo, Un imaginario paulista, Lo nacional en el arte.

Implementación de la nueva exposición

El segundo piso de la Pinacoteca Luz se cerró a visitación pública en diciembre de 2010, siendo que un conjunto de cerca de 30 obras se reunió en una de las salas expositivas del primer piso en una muestra intitulada *Elementos destacados de los fondos*. En los diez meses que se siguieron, se procedió a la remoción de las moquetas e instalación de un nuevo pavimento, lo que ofreció no solo un mejor acabado y apariencia de las salas, sino, también y principalmente, una mejora en las condiciones acústicas en el interior de las galerías y del propio museo. Se construyeron nuevas paredes/paneles al efecto de ampliar la extensión lineal para presentación de trabajos y acentuar el carácter de galería de las salas, que ganaron también un nuevo proyecto de iluminación. Por otra parte, el Núcleo de Conservación y Restauración trabajó intensamente en la limpieza y consolidación de todas las obras que integrarían la exposición.

Aspecto de la nueva exposición de los fondos de la Pinacoteca, 2011

La remodelación de la exposición de los fondos fue acompañada por la creación de una nueva identidad visual con miras no solo en una mejor orientación del público en el segundo piso, sino, también, en una mejor articulación de los diversos espacios en el interior del museo, reglamentando textos de pared, etiquetas, orientación e información general. Las piezas gráficas creadas – guía de visita y mapa del museo –, así como todo el

contenido textual de la exposición – textos de pared y etiquetas – se hicieron en portugués, inglés y español, de modo a permitir la comunicación con el público extranjero, cada vez más numeroso en la Pinacoteca. También integraron el proyecto un audioguía y un signoguía, adaptados para visitantes con discapacidad auditiva.

Es importante subrayar que la implementación de este proyecto fue íntegramente realizada con fondos aportados por el gobierno del estado de São Paulo a través de la Secretaría de Estado de la Cultura, además de dotaciones logradas junto al Fondo de Intereses Difusos (FID) de la Secretaría de Estado de la Justicia y de la Defensa de la Ciudadanía.

Considerada en el contexto de la misión institucional de la Pinacoteca, la exposición **Arte en Brasil: una historia en la Pinacoteca de São Paulo** cumple el intento de proporcionar al visitante una experiencia calificada en su relación con las obras expuestas, además de constituir un espacio de diálogo con el propio museo. Al interpretar las peculiaridades del proceso brasileño, la muestra no pretende ser conclusiva, pues se reconoce que las obras allí expuestas están abiertas a nuevas lecturas e interpretaciones. Lo que la exposición afirma, antes que nada, es la convicción profunda en la especificidad de la experiencia proporcionada por el objeto artístico y por el estar en el museo. Es un momento para observar, aprender e imaginar.