

Laboratorio TyPA de Gestión en Museos

Programa de formación
de nuevos líderes para el cambio

AGOSTO – DICIEMBRE 2018
4ta EDICIÓN

www.typa.org.ar

1. Presentación

El **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos** es un programa intensivo de formación para nuevos líderes en el campo de los museos y espacios culturales de América Latina, a la vez que promueve la reflexión sobre la acción desempeñada en los museos de la región.

Dirigido a profesionales con voluntad de cambio y orientado al gerenciamiento y al liderazgo, apunta a brindar el marco teórico y las herramientas prácticas a los futuros responsables de museos de América Latina.

En esta época marcada por la cultura digital y la globalización, resulta fundamental que los museos y los espacios culturales se vuelvan espacios públicos poderosos para potenciar el diálogo, el encuentro físico entre las personas, la integración social y el estímulo a la reflexión.

Para quienes quieran concretar estos objetivos, el **Laboratorio TyPA** propone una formación integral que comprende al museo como un medio de comunicación, fomenta el acento en la construcción de contenidos por el visitante y el desarrollo del vínculo con la comunidad.

1.1 Antecedentes

Desde 2004 Fundación TyPA ha contribuido a la actualización de los museos de la región y a la capacitación de sus profesionales, estimulando el pensamiento estratégico, la gestión creativa y el trabajo en redes.

Las tres ediciones del **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos** realizadas en 2013, 2014 y 2016 han sido desarrollados en colaboración con renombradas instituciones, profesionales y académicos de América Latina y el mundo. A través de este programa, Fundación TyPA ha construido una amplia red que ha beneficiado en forma directa a más de 90 profesionales y museos de la región.

1.2 Objetivos

- **Proveer las herramientas más innovadoras** de gestión creativa en museos.
- **Estimular el pensamiento estratégico** y el trabajo interdisciplinario al interior de las instituciones.
- **Consolidar liderazgos** para contribuir a la transformación institucional.
- **Promover y potenciar el desarrollo teórico** y metodológico sobre el tema.
- **Construir comunidades de práctica** y de colaboración entre pares.

1.3 Destinatarios

Apuntamos a profesionales de habla hispana, de cargos medios, activos en el campo de los museos e instituciones culturales afines, con intenciones de impulsar transformaciones en sus instituciones.

Por medio de una convocatoria abierta se seleccionarán hasta treinta candidatos, de acuerdo a su formación, experiencia laboral e inserción en el medio, provenientes de disciplinas relacionadas con la museología, la gestión cultural, la comunicación, la educación, el arte, el diseño y las ciencias, entre otras.

2. Dirección y cuerpo docente

El **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos** aborda un amplio abanico de temas vinculados a la gestión de museos e instituciones culturales con la guía de un experto cuerpo docente compuesto por académicos y referentes del campo de los museos y la gestión cultural de Argentina y el mundo.

Director académico del programa y docente: **Américo Castilla** (Argentina)

Integraron el cuerpo docente del Laboratorio TyPA de Gestión en Museos 2016:

Entre los académicos:

- **Gonzalo Aguilar** (Argentina) – Dr. en Filosofía y Letras, UBA e Investigador del CONICET.
- **Patricia Austin** (Reino Unido) – Directora de la Maestría Narrative Environments, Central Saint Martins University of the Arts.
- **Ernesto Gore** (Argentina) – Director de la Maestría de Estudios Organizacionales, Universidad de San Andrés.
- **Tim McNeil** (EE.UU.) – Director del Museo del Diseño y Profesor Asociado de Diseño, Universidad de California Davis.
- **Conxa Rodà** (España) – Co-directora del Posgrado en Gestión Museística en la Universidad Pompeu Fabra y directora de Comunicación del Museo Nacional de Arte de Cataluña.
- **Marita Soto** (Argentina) – Dra. en Ciencias Sociales, Directora del Área Transdepartamental de Artes, UNA.

Entre los profesionales:

- **Ariel Ber** (Argentina) – Consultor en metodologías ágiles de gestión.
- **Violeta Bronstein** (Argentina) – Dirección Nacional de Museos, Equipo Planificación Museológica, en Ministerio de Cultura, Presidencia de la Nación Argentina.
- **Lala Deheinzelin** (Brasil) – Pionera en economía creativa y colaborativa y Directora de Entusiasmo Cultural de Brasil.
- **Claudio Gómez Papic** (Chile) – Director del Museo Nacional de Historia Natural de Chile.

- **María Mercedes González** (Colombia) – Directora del Museo de Arte Moderno de Medellín.
- **Florencia González de Langarica** (Argentina) – Coordinadora general, Fundación TyPA.
- **Jeff Hayward** (EEUU) – Director en People, Places & Design Research - Audience Research for Museums.
- **Elaine Heumann Gurian** (EEUU) – Consultora en museos, The Museum Group.
- **Barbara Henry** (EEUU) – Directora - Barbara Henry & Associates.
- **Pía Landro** (Argentina) – Coordinadora de Educación en Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires.
- **Luis Marcelo Mendes** (Brasil) – Consultor, periodista, gestor en diseño y comunicación.
- **Cintia Mezza** (Argentina) – Directora de Programación y Curaduría en Fundación PROA.
- **María Eugenia Salcedo Repolés** (Brasil) – Curadora asistente en Instituto Inhotim.
- **Nicolás Testoni** (Argentina) – Director del Ferrowhite (museo-taller).
- **James Volkert** (EEUU) – Diseñador de exhibiciones, The Museum Group.

Expositores:

- **Araceli Corbo** (España) – Responsable de la Biblioteca del Centro de Documentación, Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León.
- **Mauricio Estrada Muñoz** (Suiza) – Responsable Programas Públicos, Museo de Etnografía, Ginebra.
- **Rufino Ferreras** (España) – Responsable de Desarrollo Educativo, Museo Thyssen Bornemisza.
- **Ana Moreno** (España) – Jefa del Área de Educación, Museo Thyssen-Bornemisza.
- **Sònia López** (España) – Responsable de Medios Digitales, Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona.
- **Leticia Pérez** (México) – Consultora en estudios de público.
- **Olivier Pouban** (Francia) – Director de Proyectos del Departamento Internacional, Cité des sciences et de l'industrie, Universcience.
- **Silvia Singer** (México) – Fundadora y directora, Museo Interactivo de Economía.

3. Plan de estudios

El Laboratorio TyPA aborda un amplio abanico de temas vinculados a la gestión de museos e instituciones culturales.

3.1. Contenidos

El programa se organiza en torno a tres módulos y profundiza en los siguientes temas:

Módulo 1: ORGANIZACIÓN

- Teoría y cultura organizacional

- Procesos de cambio y estrategias institucionales
- Organización, comunicación, aprendizaje dentro de la organización
- Diagnóstico institucional y planificación estratégica
- El museo plataforma de política cultural
- Economía creativa y colaborativa
- Prácticas híbridas en la gestión cultural

Módulo 2: PÚBLICOS

- Teoría de los consumos culturales
- Estudios de públicos
- Museo espacio público y programas públicos.
- El museo activado: individuo, familia, comunidad
- Las prácticas comunitarias en los museos
- Paradigmas y prácticas de accesibilidad
- Inclusión y colaboración
- Gestión educativa
- Diseño de exposiciones y experiencias centradas en el visitante.

Módulo 3: COMUNICACIÓN

- La semiótica en los diseños de comunicación
- Señalética y comunicación
- Narrativas implícitas y explícitas
- El museo como conector
- Estrategia digital, webs de museos y redes sociales
- Identidad de marca y branding

3.2. Bibliografía

Todos los cursos del Laboratorio TyPA cuentan con un amplio respaldo de bibliografía, enlaces y referencias de consulta obligatoria y/o sugeridas. En cada edición, este cuerpo bibliográfico se renueva y se actualiza de acuerdo a la propuesta de cada docente.

A continuación una selección de las lecturas centrales de cada módulo:

Lecturas generales Módulo 1: ORGANIZACIÓN

- Bourdieu, Pierre, "Los Tres Estados del Capital Cultural", en Sociológica, UAM-Azcapotzalco, México.
- Castilla, Américo (comp.) El Museo en escena. Política y cultura en América Latina. Buenos Aires, Paidós
- Castilla, Américo, "La profesionalización de los museos en la Argentina".
- García Canclini, Nestor: Políticas culturales en América Latina. Ed.Grijalbo, Buenos Aires. 1987
- Gore, Ernesto; El museo como organización, en Lo público y lo privado en la gestión de museos. Alternativas institucionales para la gestión de museos. Buenos Aires: Fondo Nacional de las Artes, Fundación Antorchas: Fondo de Cultura Económica, 1999.

- Mairesse, François; El museo híbrido, Buenos Aires, Paidós y Fundación TyPA, 2013
- Moore, Kevin: La planificación estratégica en los museos. En Museos.es, Revista de la Subdirección General de Museos Estatales, N° 1, 2005
- Weil, Stephen E.: Making Museums Matter, Smithsonian Institution Press, 2002

Lecturas generales del Módulo 2: PÚBLICOS

- Bourdieu, Pierre y Alain Darbel: El amor al arte (Los museos de arte europeos y su público), Buenos Aires, Prometeo, 2012
- Brand, Judy: The Visitors' Bill of Rights. 1996
- de Certeau, Michel: "Faire avec: usages et tactiques" en L'invention du quotidien. 1. arts de faire, Gallimard, 1980
- Delgado, Manuel: "Lo común y lo colectivo" 2008
- Eidelman, Roustan y Goldstein (comp.): El museo y sus públicos. El visitante tiene la palabra, Fundación TyPA y Editorial Paidós, 2013
- García Canclini, Néstor: La sociedad sin relato, Buenos Aires, Katz, 2011
- Hayward, Jeff: Breve panorama de métodos de investigación: Estudios de público en museos y sitios similares, 2016
- Helguera, Pablo: Cuestiones Relativas al público, en: Educación para un arte de interacción social
- Laseca, Roc: "¿Un museo en el que valga la pena vivir?", 2016
- Rancière, Jacques: El espectador emancipado, Buenos Aires, Manantial, 2010
- Sennett, Richard: "Introducción: El marco mental de la cooperación" en: Juntos: rituales, placeres y política de cooperación.

Lecturas generales del Módulo 3: COMUNICACIÓN

- Verón, Eliseo: Semiosis social 2, Capítulo 22. "El cuerpo como operador (I): la apropiación de objetos culturales", Buenos Aires, Paidós, 2013
- Verón, Eliseo: Fragmentos de un tejido, Barcelona, Gedisa, « Diccionario de lugares no comunes», 2004
- Soto, Marita: "Operaciones retóricas", 2010
- Gibson, David: The Wayfinding Handbook: Information Design for Public Places, 2009
- Matthew Pottier & Jamie Purrington, Landscape Narratives
- Jacobsen, John W, Measuring Museum Impact and Performance: Theory and Practice, Rowman & Littlefield Publishers, 2016
- Tasich, Tijana: "Estrategias de transformación de los museos en la era digital", 2014
- Rodà, Conxa: "El museo como conector de públicos y contenidos", 2014
- Villaespesa, E., S. Doolin, & J. Stack: Tate Website Audience Segmentation, 2015

3.3. Usina de Proyectos

En el transcurso del **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos** cada participante trabaja en el desarrollo de un proyecto institucional.

La Usina de Proyectos es un espacio de trabajo colaborativo donde mentores y pares acompañan y apoyan el proceso de germinación de ideas hasta convertirlas en oportunidades de transformación institucional consistentes y sustentables.

El trayecto de la Usina consiste de encuentros de los **grupos de mentoría**, con frecuencia semanal, para discutir, monitorear y poner en común los avances de cada iniciativa.

Algunos de los proyectos institucionales desarrollados abordaron iniciativas para:

- Digitalizar y hacer accesible el acervo patrimonial de un museo a la comunidad a través de plataformas digitales y actividades de apertura de su reserva.
- Articular un programa de estudios de públicos que vincule a distintas áreas de un museo.
- Implementar un plan de estrategias y decisiones de organización con vistas a instalar una nueva cultura de trabajo en equipo.
- Desarrollar un programa de concientización ambiental movilizado por el museo con sus vecinos y los turistas de un territorio.
- Profesionalizar un programa de formación de mediadores del museo con escuelas.
- Resignificar y modificar la exhibición permanente de un museo histórico para incorporar a comunidades afro-descendientes y originarias en procesos de co-curaduría.
- Diseñar un plan de comunicación institucional para un museo durante el proceso de su creación.

4. Modalidad de cursada

La duración total del **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos** es de un semestre, de agosto a diciembre de 2018.

La cursada combina espacios de trabajo a distancia (80 horas aprox.) con cursada presencial (100 horas aprox.) en Buenos Aires, Argentina. En paralelo, el participante trabaja durante 10 semanas con su grupo de mentoría en el desarrollo de su proyecto.

Los contenidos son abordados por medio de:

- Más de 30 **cursos y mesas de discusión**.
- **Talleres** sobre gerenciamiento de proyectos, estudios de público, métodos ágiles, Design Thinking y más.
- **Ejercicios prácticos** orientados al autoconocimiento, la gestión, el liderazgo y el diagnóstico institucional.
- **Mentorías** para proyectos a cargo de tutores y grupos de pares.
- **Visitas** y conversaciones con profesionales destacados de sectores culturales afines.
- **Seminarios virtuales** con quienes impulsan buenas prácticas en museos de todo el mundo.

Existe un **campus virtual** exclusivo para los participantes y cuerpo docente del Laboratorio TyPA. Allí se realizan clases, talleres con los docentes del programa y encuentros online con mentores y grupos de mentoría.

5. Título

Al finalizar el **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos**, los participantes recibirán un diploma de educación no formal emitido por Fundación TyPA.

6. Programa de becas

El **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos** es un programa arancelado que cuenta con un limitado Programa de becas y eventuales convenios con instituciones afines para contribuir a los costos de matrícula, viáticos y estadía de los participantes.

7. Testimonios

Han dicho los participantes que transitaron por el **Laboratorio TyPA de Gestión en Museos**:

“En la primera semana, uno de los profesores preguntó cuántos de nosotros queríamos ser directores de museos. Yo no levanté la mano. Si me lo preguntaran hoy, después de haber cursado el programa, lo haría. Quiero serlo en el futuro.”

“Haber participado en el Laboratorio cambió mi horizonte de trabajo literalmente. Me ayudó a enfocar esta instancia de mi carrera y me permitió descubrir lo atractivo y al mismo tiempo complejo del mundo de los museos.”

“Hasta ahora estábamos todos trabajando un poco aislados, valoro mucho que estemos advirtiendo puntos en común y creando comunidad.”

“Más allá de la capacitación específica que obtuve, hoy tengo nuevos contactos y referentes para consultar, discutir y compartir experiencias. Esa es una de las mejores herramientas que me brindó el Lab.”

“Sentí un gran acompañamiento y generosidad. En mi grupo se activaron diversas tácticas y estrategias para compartir los proyectos, y esto aportó una mirada mucho más amplia para cada uno de ellos y generó la posibilidad de intercambiar sugerencias, ideas y experiencias”