

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Facultad del Hábitat

***El diseño gráfico aplicado
a la museografía***

*Protocolo de investigación para optar por el título de Licenciado en Diseño
Gráfico*

María Teresa Montoya Ramírez

01/02/2011

Directora de Tesis: MAV. Carla de la Luz Santana Luna

Resumen

Los elementos gráficos en las exposiciones son importantes para que el espectador comprenda y disfrute de la experiencia museográfica. El Museo de Arte Contemporáneo de la ciudad de San Luis Potosí sirve como unidad de análisis para observar, explorar, descubrir y examinar el espacio museográfico y el comportamiento de los visitantes. El cual se utiliza como modelo para establecer una metodología museográfica que determine los factores semióticos, formales, técnicos, materiales y espaciales que favorezcan el diseño de cédulas introductorias, explicativas y descriptivas de la obra expuesta.

Palabras clave: Experiencia museográfica, espacio museográfico, metodología museográfica y diseño de cédulas.

Abstract

Graphical elements in exhibitions help the spectator understand and enjoy a museum experience. The Museum of Contemporary Art of San Luis Potosí has become a unit of analysis in which the visitor's behavior and the museography spaces have been observed, explored, discovered and analyzed. This behavior is also used as a model to establish a museography methodology in order to determine the semiotic, formal, technical, and spatial factors that may improve the exhibitions.

Keywords: Museum experience, museography space, museography methodology and design of exhibitions.

Introducción

La definición de museo se manifiesta como instituciones permanentes, sin finalidad lucrativa, al servicio de la sociedad y su desarrollo, abiertos al público; que adquieren, conservan, investigan, comunican y exhiben, para fines de estudio, de educación y de deleite, testimonios materiales del hombre y su entorno (Organismo Internacional de Museos [ICOM], 1974).

Se ha recorrido un largo camino en la historia del museo para llegar a ser una institución como la conocemos ahora, desde sus orígenes griegos llamado templo de musas en Atenas, hasta la formulación actual de museo según los más recientes estatutos del ICOM (1974).

En México, el museo se establece como una de las instituciones que contribuyen de manera importante a la divulgación de la cultura y la educación. A diferencia de otros países los museos mexicanos no se abastecieron con la importación de objetos extranjeros, sino que lenta y sabiamente fueron conservando y valorando lo propio (Santana, 1998).

El primer museo en la ciudad de San Luis Potosí fue el Museo Regional Potosino, ocupa parte de lo que fuera el convento Franciscano, inaugurado como museo el 20 de noviembre de 1952, seis años antes de la fundación de San Luis Potosí como entidad federativa. En 2004 recibió el Premio a la Conservación del Patrimonio Cultural por parte del gobierno estatal,

reconocimiento otorgado por los trabajos de restauración arquitectónica y reestructuración museográfica del recinto.

La misión principal de un museo reside en exhibir objetos de diversa temática además de contarnos una historia con fines educativos y de deleite, todo esto, los convierte en una institución compleja que requiere de múltiples cuidados. Por esta razón, el presente proyecto se dirige a la parte museográfica, ya que se relaciona con las técnicas de conceptualización y traducción a términos gráficos. Lo antes mencionado es resultado de mi propia experiencia, al momento de realizar mi servicio social del semestre enero - julio 2010, en el Museo del Ferrocarril "Jesús García Corona" en la ciudad de San Luis Potosí; en donde me enfrente a una variedad de problemas, con ello me di cuenta de la necesidad que tenemos como diseñadores gráficos de una especialización o los conocimientos previos en el diseño de exposiciones, para emprender un proyecto museográfico. A partir de aquí es cómo surge la inquietud por realizar una investigación en donde se analicen y evalúen algunos museos de la ciudad de San Luis Potosí.

Según la clasificación de museos que hace León (1982, pp.152-164), existe una agrupación de tipología museológica dependiendo de la densidad objetual, en donde detecto que en la ciudad de San Luis Potosí existen 13 museos, que son: Museo De Arte (Museo Federico Silva, Centro de las Artes de San Luis Potosí y Museo de Arte Contemporáneo), MAC (Antiguo Edificio de

Correo), Museo Etnológico (Museo Regional Potosino), Museo De Historia (Museo del Virreinato), Museo Infantil (Museo Laberinto de las Ciencias y las Artes), Museo De Actividad Socio-Cultural (Museo Taurino y el Museo del Ferrocarril), Museo Mixto (Arte e Historia), (Museo Nacional de la Máscara). Casa-Museo (Museo - Casa Manuel José Othón y el Museo Francisco Cossío - antes Casa de la Cultura-), por último la Galería (Centro de Difusión Cultural Raúl Gamboa y el Centro Mariano Jiménez).

Así, el problema de investigación gira en torno a que en la ciudad de San Luis Potosí existe una carencia de diseñadores gráficos con conocimientos en el campo de la museografía, asimismo el desafío que implica crear un sistema gráfico que será visto en espacios a escala humana y en una variedad de dimensiones. Por eso, existen exposiciones deficientes que dificultan al visitante la comprensión y disfrute de la experiencia museográfica.

Para poder hablar de diseño museográfico, necesitamos primero definir la museología y la museografía. El concepto de museología atiende a su doble origen etimológico griego, es la ciencia del museo. Se ocupa de todo lo que le concierne a esta secular institución. Y aunque se esté constituyendo y desarrollando como disciplina científica prácticamente en nuestros días, sus orígenes y fundamentos pueden encontrarse en las situaciones históricas que produjeron el nacimiento y evolución del museo (Alonso, 2001).

Debido a la extensión del tema, se tendrá únicamente como unidad de análisis el **Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí** para observar, explorar, descubrir y analizar el espacio museográfico y el comportamiento de los visitantes. Entre los alcances está proponer una metodología de diseño que proporcione las bases para la elaboración de un proyecto museográfico satisfactorio. Como un modelo gráfico que pueda ser empleado por los diseñadores en los museos.

Figura 1. Interior del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí.

Figura 2. Fachada del Museo de Arte Contemporáneo.

El estudio sobre el Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí partió de las siguientes **preguntas de investigación**: ¿cuáles son los recursos museográficos con los que cuenta la unidad de análisis?, ¿cuáles serán los recursos museográficos existentes en la unidad de análisis y su relación con el

visitante?, ¿cuáles son las características formales, expresivas y semióticas que deben contener los recursos museográficos, en cuanto a tipografía?, ¿cuáles son las características formales, semióticas, técnicas, espaciales y materiales que deberán contener los recursos museográficos de la unidad de análisis?, ¿cuáles son las pautas de producción y materialización de los recursos museográficos a proponer?

Como **objetivo general** se pretende establecer una metodología museográfica que sirva como base normativa para determinar los factores semióticos, formales, técnicos, materiales y espaciales que favorezcan el diseño de cédulas introductorias, explicativas y descriptivas de obra; permitiendo al visitante tener una mejor comprensión y disfrute de la muestra presentada en el museo. Para ello se establecen los siguientes **objetivos específicos**: primero, analizar los recursos museográficos con los que cuenta la unidad de análisis. Segundo, realizar un análisis cuantitativo y comparativo acerca de los recursos museográficos existentes en nuestra unidad de análisis y su relación con el visitante. Tercero, determinar cuáles son las características formales, expresivas y semióticas que deben contener los recursos museográficos, en cuanto a tipografía. Cuarto, determinar las características formales, semióticas, técnicas, espaciales y materiales que deberán contener los recursos museográficos de la unidad de análisis. Quinto, establecer las pautas de producción y materialización de los recursos museográficos a proponer. Sexto y último, proponer una

metodología museográfica que de las bases para la elaboración de un diseño museográfico.

De este modo, se llega a plantear como **hipótesis general** que, mediante una metodología de diseño gráfico se pueden realizar ambientaciones gráficas que permitan la correcta comprensión y disfrute de una exposición museográfica por parte del visitante. Ya que dichos elementos deben ser el puente de comunicación entre el museo y el público.

La línea de investigación que se deja abierta, es **comprobar** si está propuesta metodológica y de diseño funciona igual en otro tipo de museos, o es necesario aplicar otros criterios.

Método

1.1 Enfoque.

El **enfoque** de la investigación es mixto porque es un proceso que nos sirve para obtener, analizar y vincular datos tanto cuantitativos como cualitativos. Así se logra una perspectiva más precisa. El enfoque cuantitativo ayuda a la recolección de datos para probar las hipótesis planteadas, a través de entrevistas y cuestionarios. El enfoque cualitativo, en cambio, arroja datos descriptivos. La recolección de datos consiste en experiencias y emociones de manera subjetiva (Hernández-Sampieri, Fernández y Baptista, 2010). Siendo necesario realizar una evaluación al público asistente al museo a través de

encuestas sencillas; así es como se pretende dar respuesta a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos, comprobar las hipótesis y obtener los resultados. Todo esto nos permite saber si el sistema gráfico empleado en la unidad de análisis está funcionando de manera correcta o no, de tal forma se puede determinar cómo mejorar la experiencia museográfica. Por esta razón, resulta conveniente realizar las encuestas antes y después de elaborar la propuesta de diseño de cédulas.

Por último, debe haber un enfoque analítico, expresivo y semiótico porque es importante hacer un análisis sobre cada uno de los elementos gráficos existentes dentro de la unidad de análisis, así como lo que expresa y el significado de cada uno de ellos y cómo influyen en la comprensión y disfrute de la muestra museográfica.

1.2 Diseño de la investigación

Como mencionan Hernández-Sampieri *et al.* (2010), es sumamente importante definir el diseño de la investigación con el propósito de responder las preguntas de investigación, cumplir los objetivos del estudio y someter las hipótesis a prueba con mayor facilidad al tener nuestras directrices bien establecidas.

Por ello, en este proyecto el diseño de investigación que se utiliza es el no experimental, ya que se observa y analiza el contexto museográfico, así como el

comportamiento de los visitantes. Es del tipo transversal descriptiva debido a que se recopilan datos actuales, al tener como unidad de análisis una exposición temporal del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí que abarque el periodo de la investigación. Para llevar a cabo el proyecto se requiere de un proceso inductivo, que consiste en primero explorar, observar y descubrir, para posteriormente hacer un análisis de los hechos. Siendo de lo particular a lo general (Hernández-Sampieri *et al.*, 2010). Dicho en otras palabras, resulta primeramente necesario observar con detenimiento cada uno de los elementos a estudiar en nuestra unidad de análisis y a partir de la observación surge el estudio, el cual nos permite establecer una metodología de diseño museográfico.

Composición general tentativa

1. Introducción

2. Revisión de la literatura
 1. 1 Relación existente entre museo, museología y museografía
 - 1.1.1 El museo y sus antecedentes.
 - 1.1.2 Museología.
 - 1.1.3 Museografía.
 - 1.1.4 Diferencia entre museología y museografía.
 - 1.2 Introducción a la museografía
 - 1.2.1 Conceptos básicos de museografía.
 - 1.2.2 Tipologías museísticas.
 - 1.2.3 Tipologías expositivas.
 - 1.3 Elementos de un proyecto museográfico
 - 1.3.1 Objetos de exposición.
 - 1.3.2 Guión museográfico.
 - 1.3.3 Espacio museográfico.
 2. Elementos de diseño en una exposición
 - 2.1 La tipografía, elemento de comunicación y diseño
 - 2.1.1 Anatomía de los tipos.
 - 2.1.2 Legibilidad.
 - 2.1.3 Elección de fuentes.
 - 2.1.4 Forma y función.
 - 2.2 El color y otros elementos visuales
 - 2.2.1 Teoría básica del color.
 - 2.2.2 Uso del color.
 - 2.2.3 Color y tipografía.
 - 2.2.4 Color e Iluminación.
 - 2.2.5 Uso de formas e imágenes.
 - 2.3 Elementos de montaje
 - 2.3.1 El espacio.
 - 2.3.2 Escala humana.
 - 2.3.3 Ángulos de visión y distancias adecuadas.
 - 2.3.4 Otros recursos museográficos.
 - 2.4 Elección de materiales
 - 2.4.1 Tipos de soportes o estructuras.
 - 2.4.2 Selección de materiales.

 3. Proceso metodológico para un diseño museográfico
 - 3.1 Conceptualización y objetivos
 - 3.2 Planificación

- 3.3 Fase de diseño
 - 3.3.1 Diseño preliminar.
 - 3.3.2 Diseño esquemático.
 - 3.3.3 Diseño de propuestas.
 - 3.3.4 Diseño final.
- 3.4 Instalación y montaje
- 3.5 Evaluación

- 4. Método
 - 4.1 Enfoque
 - 4.2 Hipótesis y variables
 - 4.3 Diseño de la investigación
 - 4.4 Población y Muestra
 - 4.5 Técnica de recolección de datos
 - 4.6 Estrategia de análisis de datos

- 5. Discusión

- 6. Bibliografía

- 7. Anexos

Referencias preliminares

- Ávila, R. (2001). *Dimensiones antropométricas de población latinoamericana: México, Cuba, Colombia y Chile*. Guadalajara, Jalisco, México: Universidad de Guadalajara.
- Beaumont, M. (1988). *Tipo y color 3*. Madrid, España: Hermann Blume.
- Belcher, M. (1994). *Organización y diseño de exposiciones: su relación con el museo*. Gijón, Asturias: Ediciones Trea.
- Bellido, M.L. (2001). *Arte, museos y nuevas tecnologías*. Madrid, España: Ediciones Trea.
- Carter, R. (2001). *Diseño con tipografía 5: exposiciones*. México, D.F., México: Mc Graw Hill.
- Carter, R. (s.f.). *Diseñando con tipografía 3: color y tipografía*. México, D.F., México: Rotovisión.
- Dever, P. y Carrizosa, A. (s.f.). *Manual básico de montaje museográfico*. Colombia, Bogotá: División de museografía Museo Nacional de Colombia.
- Fernández, L. (1999). *Introducción a la nueva museología*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Fernández, L. (2001). *Museología y museografía*. Barcelona, España: Ediciones del Serbal.
- Fernández, L. y García, I. (1999). *Diseño de exposiciones: concepto instalación y montaje*. Madrid, España: Alianza Editorial.
- Flores, C. (2001). *Ergonomía para el diseño*. México, D.F., México: Editorial Designio.
- Garone, M. (2009). *Breve introducción al estudio de la tipografía en el libro antiguo*. México, D.F., México: Asociación Mexicana de Bibliotecas e Instituciones con Fondos Antiguos.
- Gordon, B. y Gordon, M. (2007). *Manual de diseño gráfico digital*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Heller, E. (2004). *Psicología del color: cómo actúan los colores sobre los sentimientos y la razón*. Barcelona, España: Gustavo Gili.

- Hernández-Sampieri, R., Fernández, C. y Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. México, D.F., México: Mc.Graw Hill.
- Hooper-Greenhill, E. (1998). *Los museos y sus visitantes*. Madrid, España: Ediciones Trea.
- Jury, D. (2007). *¿Qué es la tipografía?*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Kane, J. (2005). *Manual de tipografía*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Kunz, W. (2003). *Tipografía: macro y micro estética*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- León, A. (1982). *El museo: teoría, praxis y utopía*. Madrid, España: Cuadernos Arte Cátedra.
- Ortiz, G. (2008). *Forma, color y significados*. México, D.F., México: Trillas.
- Panero, J. (2002). *Las dimensiones humanas en los espacios interiores: estándares antropométricos*. México, D.F., México: Gustavo Gili.
- Pastor, M.I. (2004). *Pedagogía museística: nuevas perspectivas y tendencias actuales*. Barcelona, España: Ariel.
- Rivière, G.H. (1993). *La museología: cursos de museología, textos y testimonios. Torrejón de Ardoz*. Madrid, España: Akal.
- Santacana, J. y Nuria, A. (2005). *Museografía didáctica*. Barcelona, España: Ariel.
- Santana, C. (1998). *Modelo para el desarrollo de proyectos gráficos didácticos en el campo de la museografía infantil*. México, D.F., México: Escuela Nacional de Artes Plásticas UNAM.
- Tornquist, J. (2008). *Color y luz: teoría y práctica*. Barcelona, España: Gustavo Gili.
- Zavala, L., Silva, M. y Villaseñor, J.F. (1993). *Posibilidades y límites de la comunicación museográfica*. México, D.F., México: Universidad Autónoma de México.

Cronograma

Cronograma	
Mes	Actividades
Agosto	<ol style="list-style-type: none">1. Revisión de bibliografía y lecturas para el capítulo 1.2. Elaboración de reportes de lectura.3. Elaboración de fichas de crítica literaria.4. Revisión de bibliografía y lecturas para el capítulo 2.
Septiembre	<ol style="list-style-type: none">1. Revisión de bibliografía y lecturas para el capítulo 2.2. Elaboración de reportes de lectura.3. Elaboración de fichas de crítica literaria.4. Elaboración de fichas de cita bibliográfica y marco teórico.5. Revisión de bibliografía y lecturas para el capítulo 3.6. Elaboración de reportes de lectura.7. Elaboración de fichas de crítica literaria.
Octubre	<ol style="list-style-type: none">1. Elaboración de propuesta metodológica de diseño museográfico.2. Elaboración de fichas de cita bibliográfica y marco teórico.3. Visitas a la unidad de análisis (observación y fotografías).4. Realizar análisis en base a la observación.5. En relación al estudio anterior, proponer nuevos elementos gráficos adecuados.6. Realización de encuestas para comparar y comprobar resultados.
Noviembre	<ol style="list-style-type: none">1. Elaboración de fichas sobre las unidades de análisis.2. Conclusiones.3. Elaboración de fichas de cita bibliográfica y marco teórico final.4. Integración del documento, ajustar detalles de redacción.
Diciembre	<ol style="list-style-type: none">1. Diseño editorial e impresión final.

Semblanza

María Teresa Montoya Ramírez

Estudió diseño gráfico en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Facultad del Hábitat. Como estudiante tuvo la oportunidad de tener una estancia en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, en Santiago de febrero a julio del año 2009. En ese mismo año, obtuvo el Premio Hábitat en la categoría grupal por la campaña publicitaria elaborada para la Fundación “Michou y Mau”. Posteriormente, prestó su servicio social en el Museo del Ferrocarril de San Luis Potosí donde le surgió la inquietud por investigar y analizar el diseño museográfico. En noviembre del 2011, presentó la tesis por investigación “El diseño gráfico aplicado a la museografía” contando con el apoyo del Museo de Arte Contemporáneo de San Luis Potosí, para obtener el título de Licenciado en Diseño Gráfico, el cual fue aprobado por unanimidad con mención honorífica.