

Rediseño del catálogo tradicional de exhibición
MALBA

Isabella Di Pasquale

Tabla de contenido

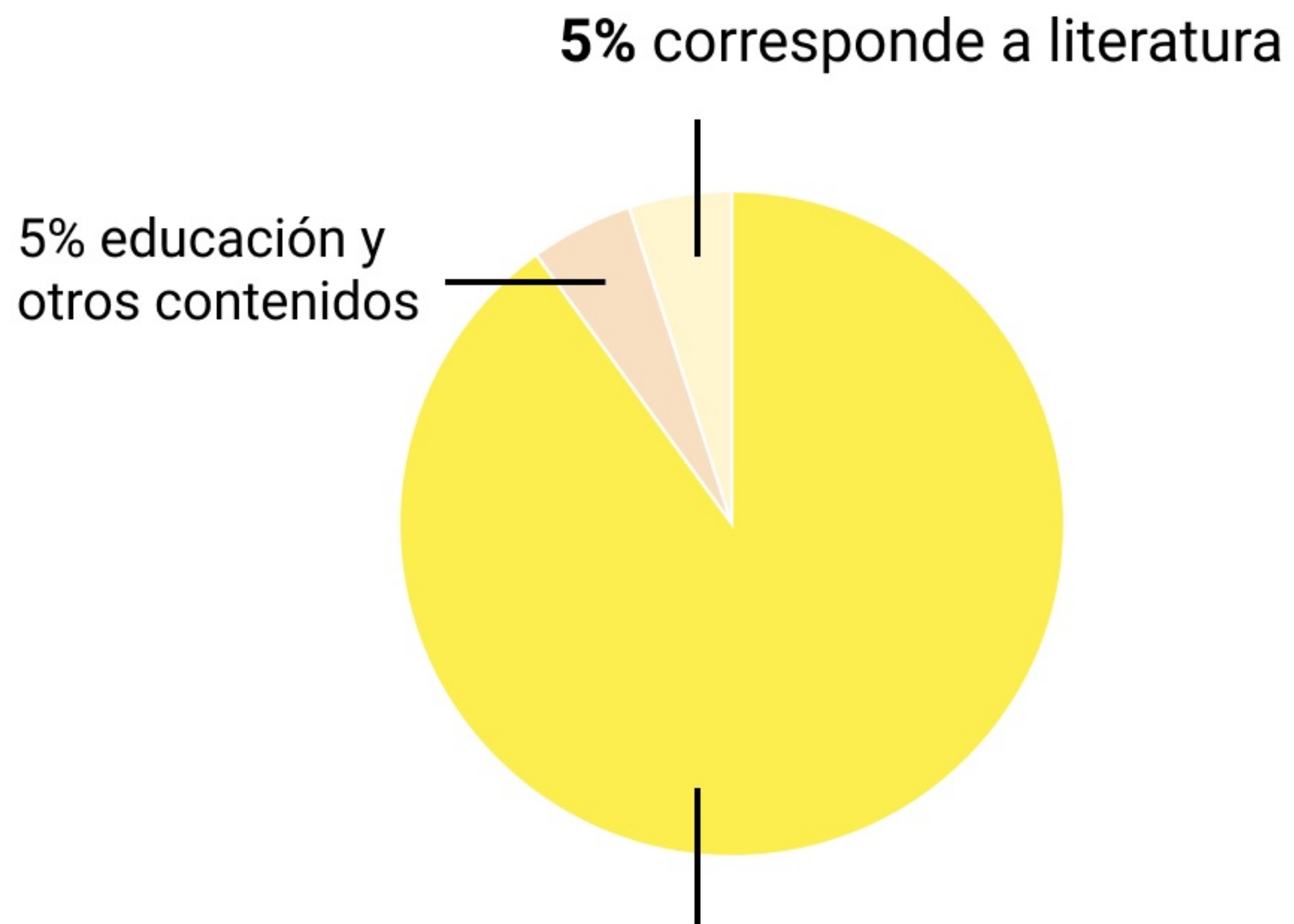
1. Investigación
2. Oportunidad y propuesta
3. Sistema - Solución
4. Guia
 - a. Aprendizaje
 - b. Gamificación
 - c. Apropiación
 - d. Feedback
5. Conclusión

1. Investigación

“Hay una **demanda** que **hace 2 años** no estamos atendiendo que tiene que ver con la gente que quiere llevarse la típica guía de obras maestras y **todavía no lo hicimos**”

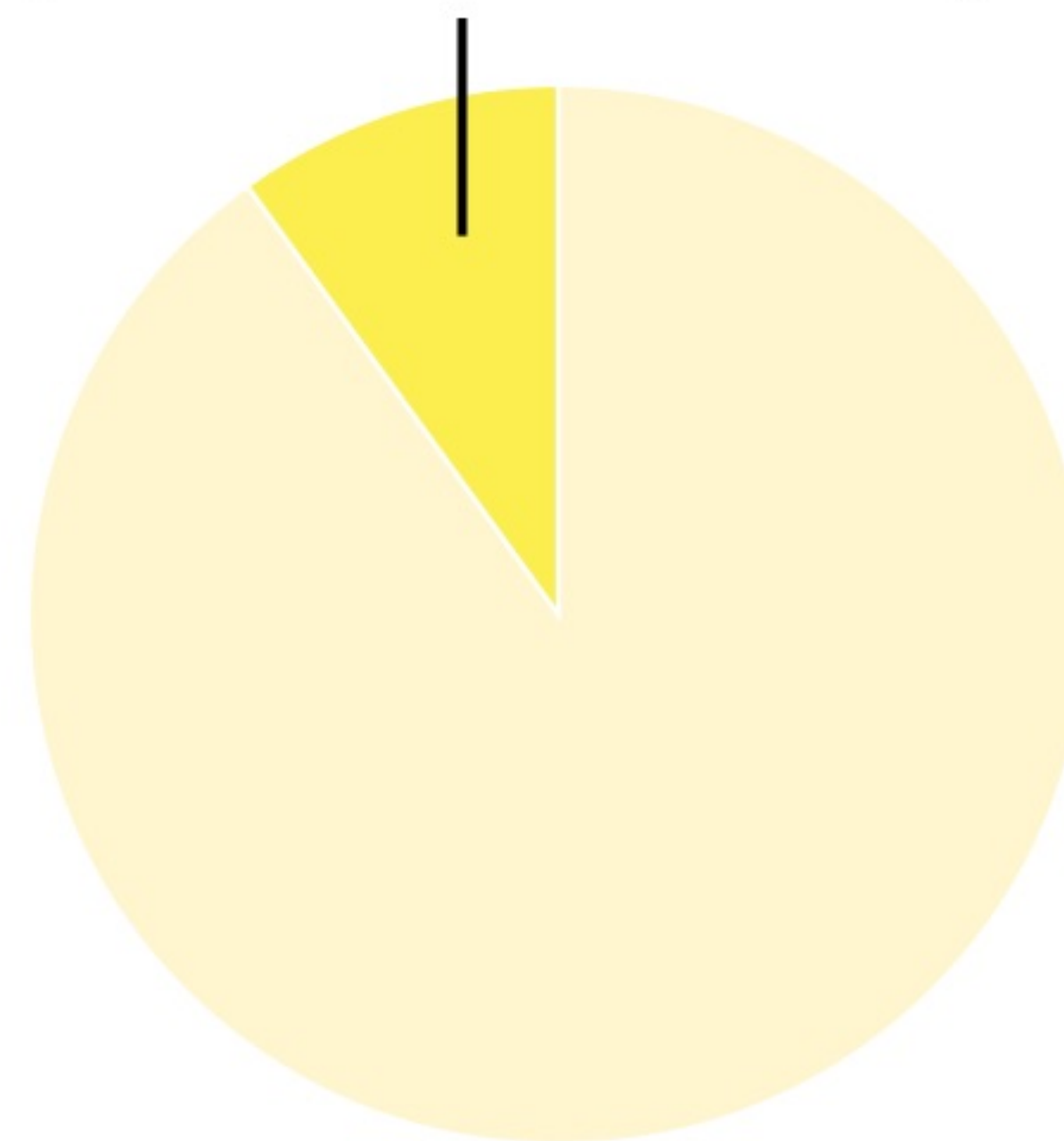
Leandro Chiappa - Comité Interdisciplinario del Malba

Publicaciones del Malba

El **90%** de la producción son de catálogo

El libro de bolsillo cuesta un **5%** de la producción del catálogo actual

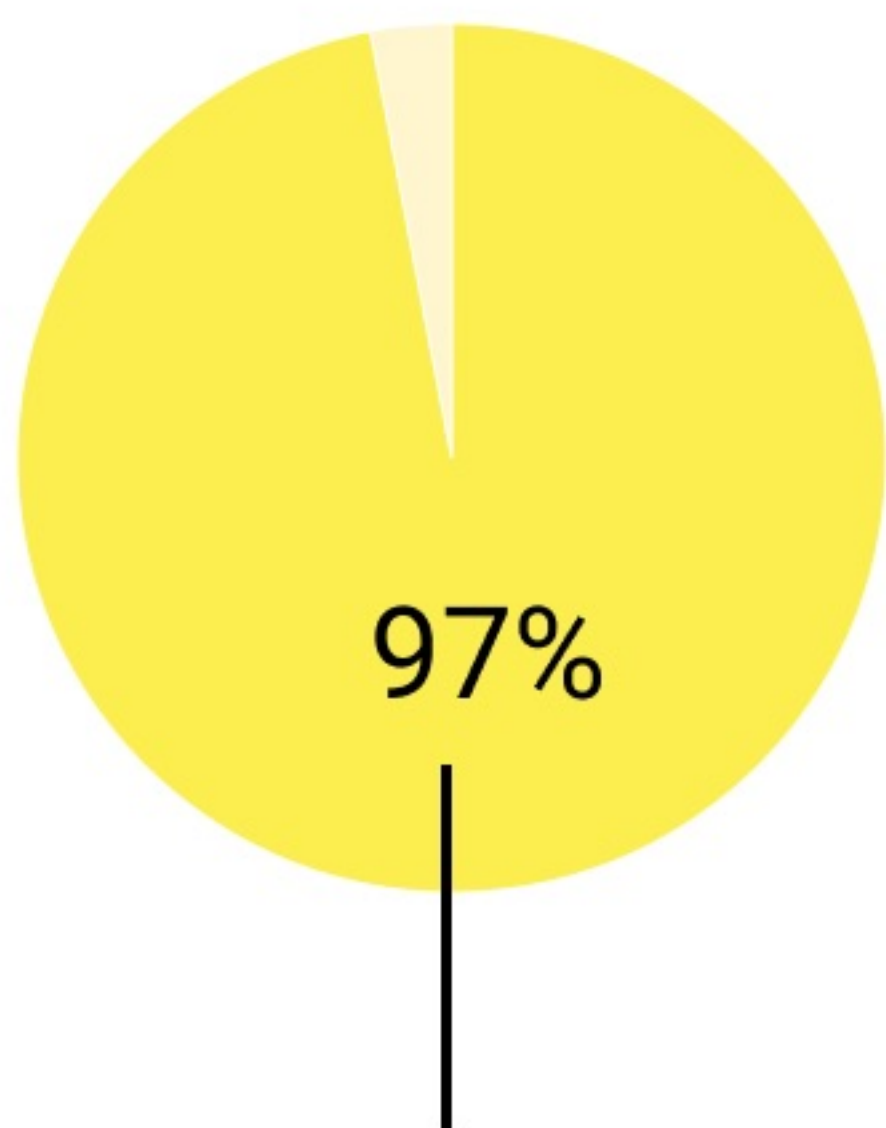
*producción del catálogo actual

*Información proveida por el Malba

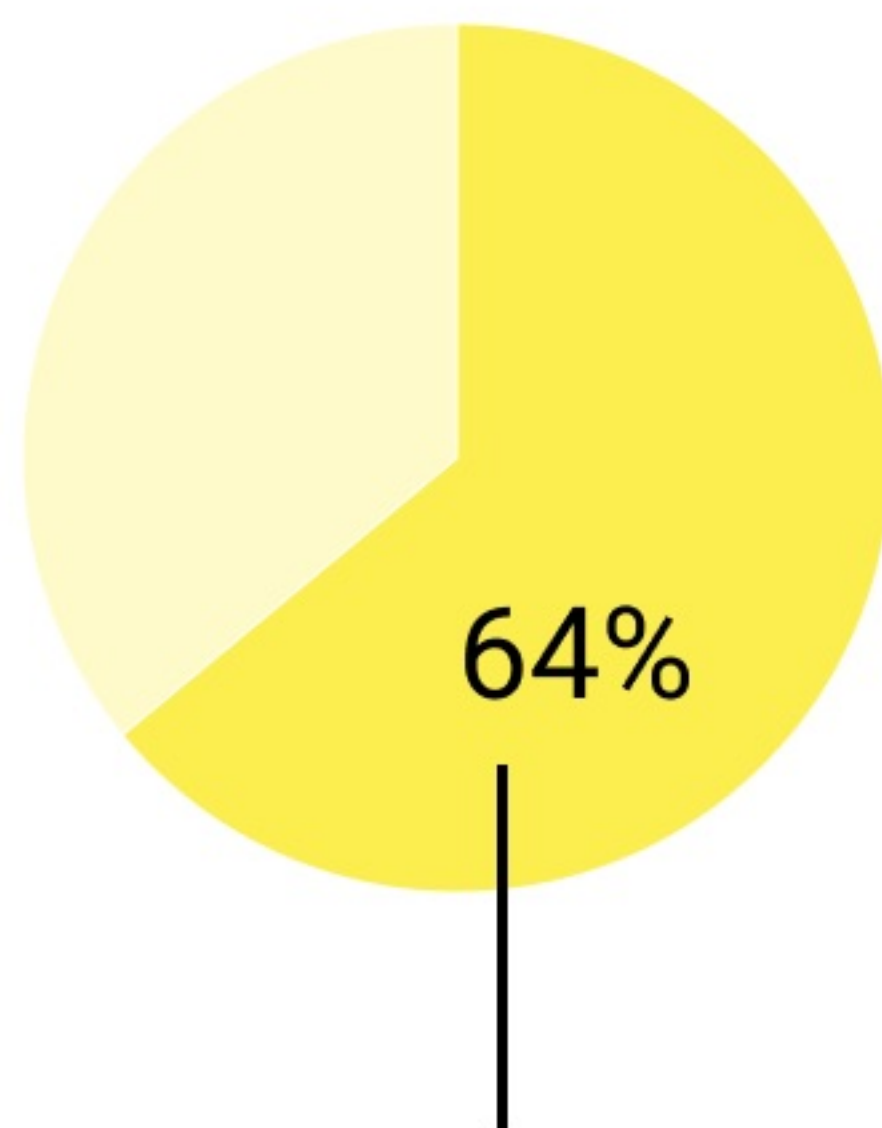
“Mi oído no aguantaría a 10 orquestas tocando juntas”

Umberto Eco citando a Valéry en *“El problema de los museos”* en su conferencia en Bilbao en 2001

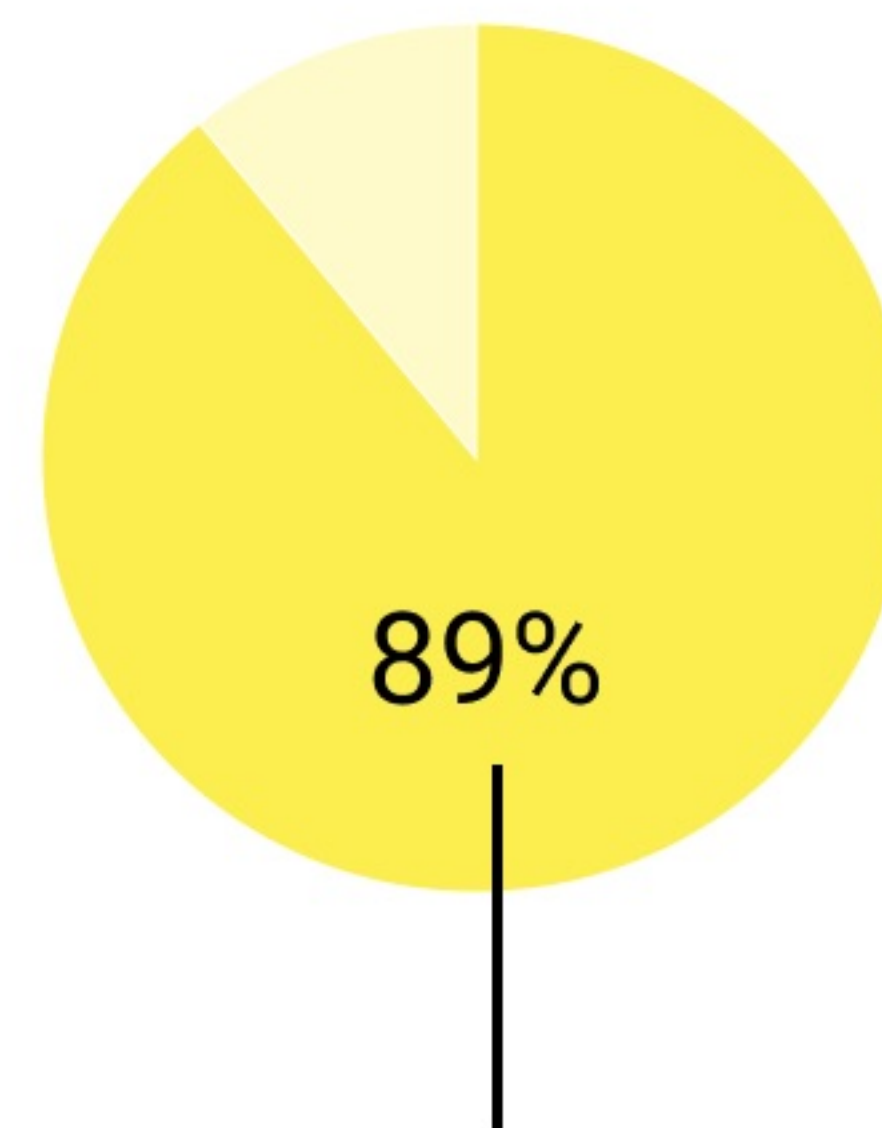
Encuesta: experiencia del usuario frente a las obras

Suele no entender las obras

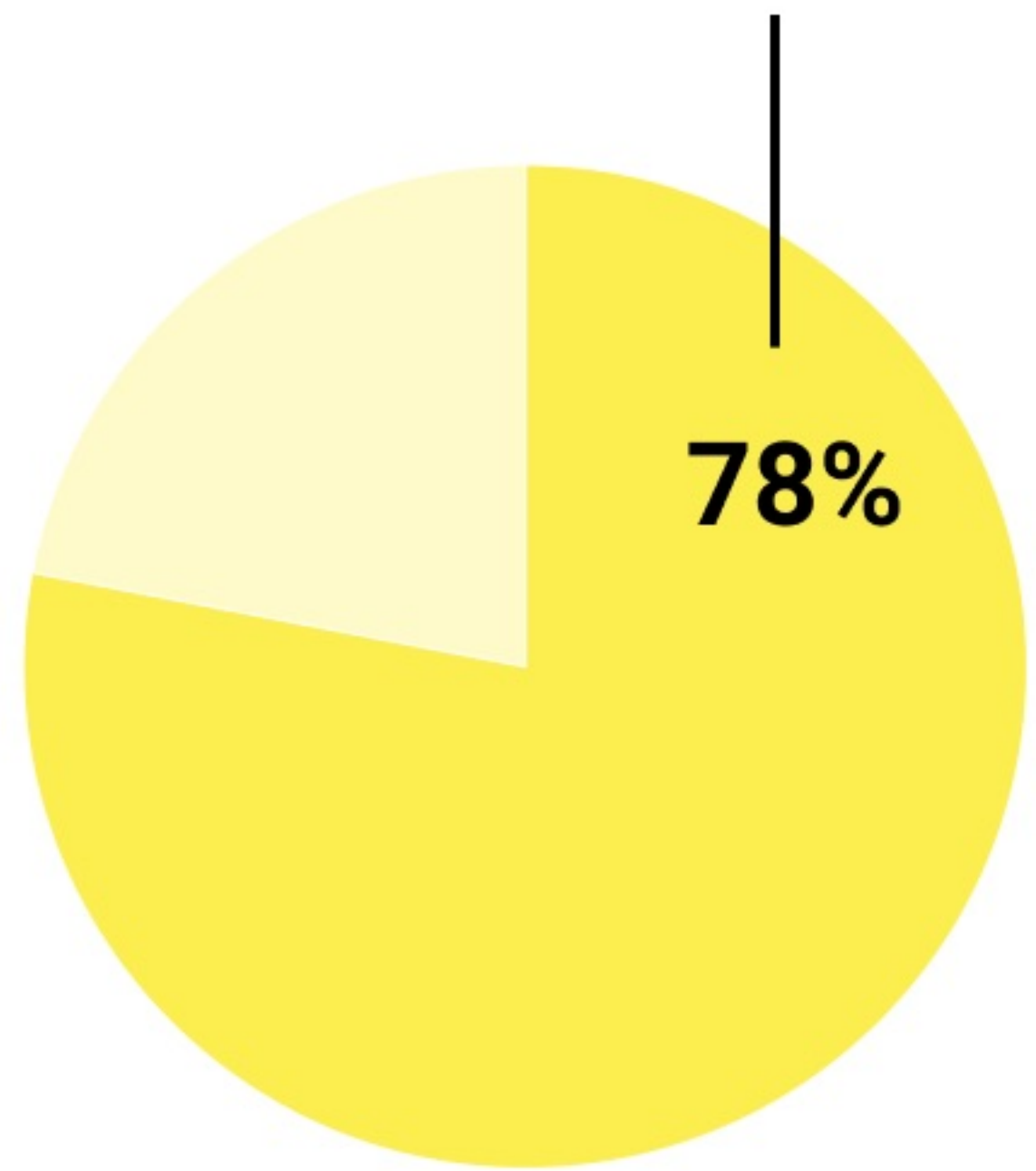
No hace nada al respecto

Le gustaría que hubiera alguna ayuda para interpretar las obras.

¿Por qué en papel?

Prefiere el **libro** como soporte de lectura

Rol importante en la apropiación:

- Se puede manipular
- Factor nostálgico
- Parte de la experiencia

2. Oportunidad y propuesta

**Acompañar al visitante en la lectura de las obras
mientras recorre el museo**

APROPIA

Guía para complementar el recorrido de una muestra

APROPIA

- Pequeño
- Cómodo
- Interactivo
- De colección y edición limitada por muestra

Diseño:

- Un diseño fijo que se adapte a los distintos artistas
- Elementos y colores que representan al artista exponente

3. Sistema - Solución

Usuario

Amateur

- Visitante del museo
- Amante del arte
- Consumidor de oferta cultural
- Aficionado del arte

Curioso

- Visitante del museo
- Curioso
- Sin conocimiento artistico previo
- Desea saber mas

ACOMPañAR

APROPIACIÓN

CURIOSIDAD

Producto

Tamaño A5 - 148 x 210 mm

Terminación rústica (tapa blanda)

- Incluye lápiz
- Banda elástica para mantener cerrado

Hojas: Máximo 35 - Mínimo 25
2 a 4 informativas (texto crítico)

2 a 4 informativas (datos
biográficos)

10 a 15 interactivas

2 plachas de stickers

Sección de feedback

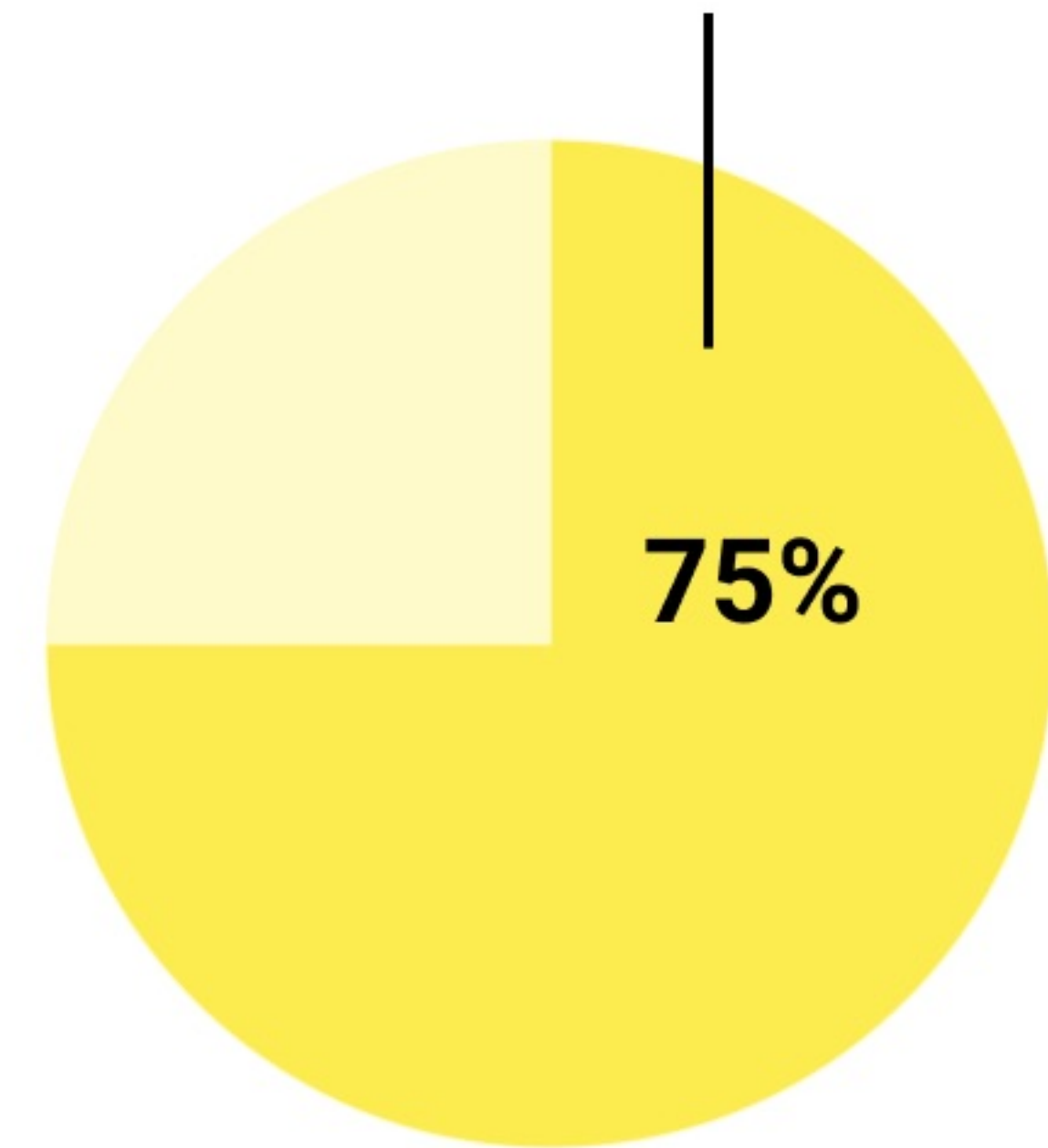
1 Bolsillo

Venta

En el mostrador de la entrada y en la tienda

Señalética asociada:
Recomendación de compra para acompañar la muestra

Tienda del Malba

*Información proveida por el Malba

Promoción

Rediseño del catálogo tradicional --> Guía APROPIA

Edición limitada por muestra

Venta únicamente presencial

Promoción con carteles y posters en

- la vía pública
- dentro del museo
- redes sociales
- página web

Producción

- Producción inicial de entre 1000 unidades como el resto de los catálogos tradicionales del MALBA
- Reducir la producción del catálogo tradicional de muestra a 500 unidades

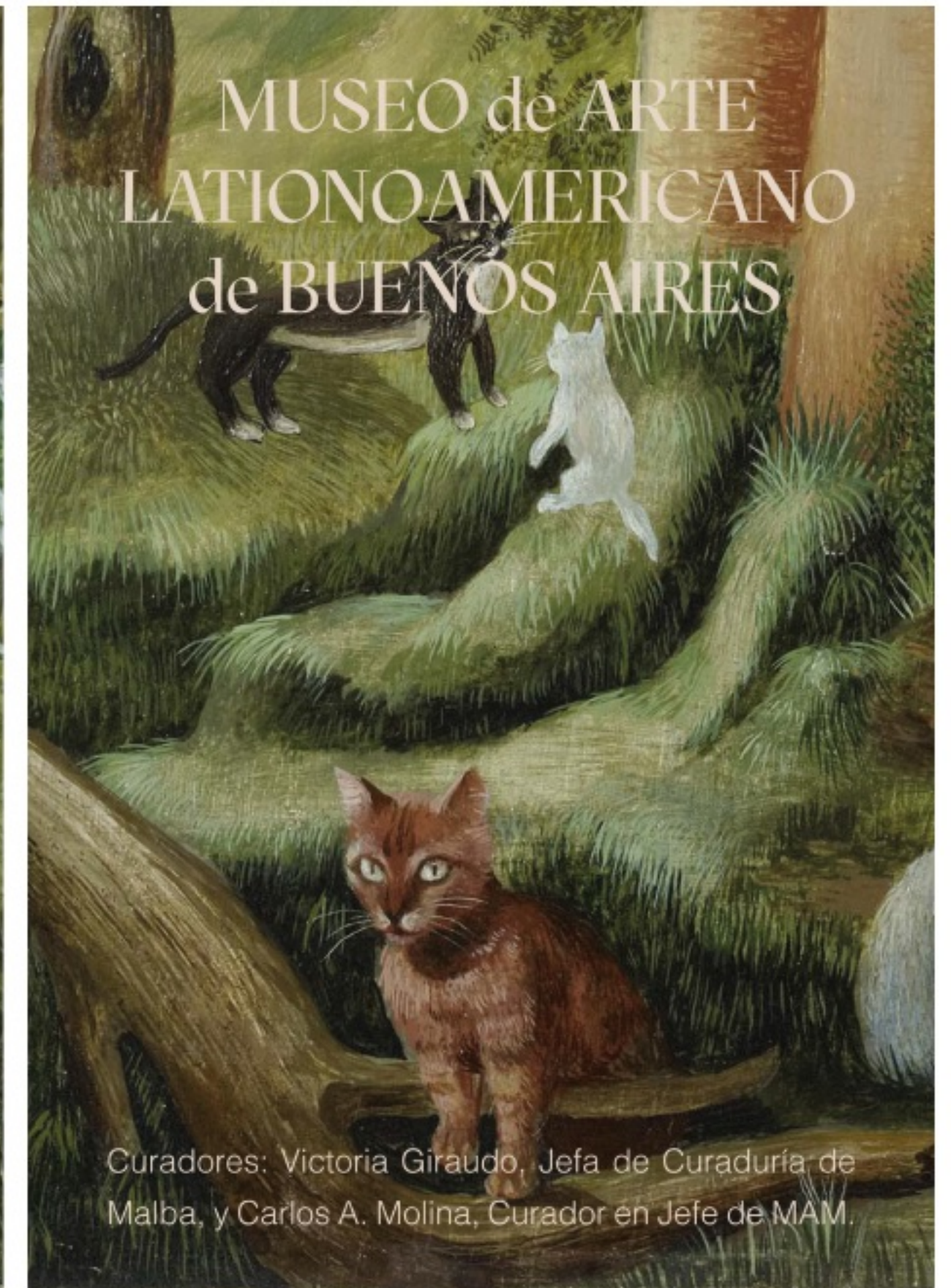
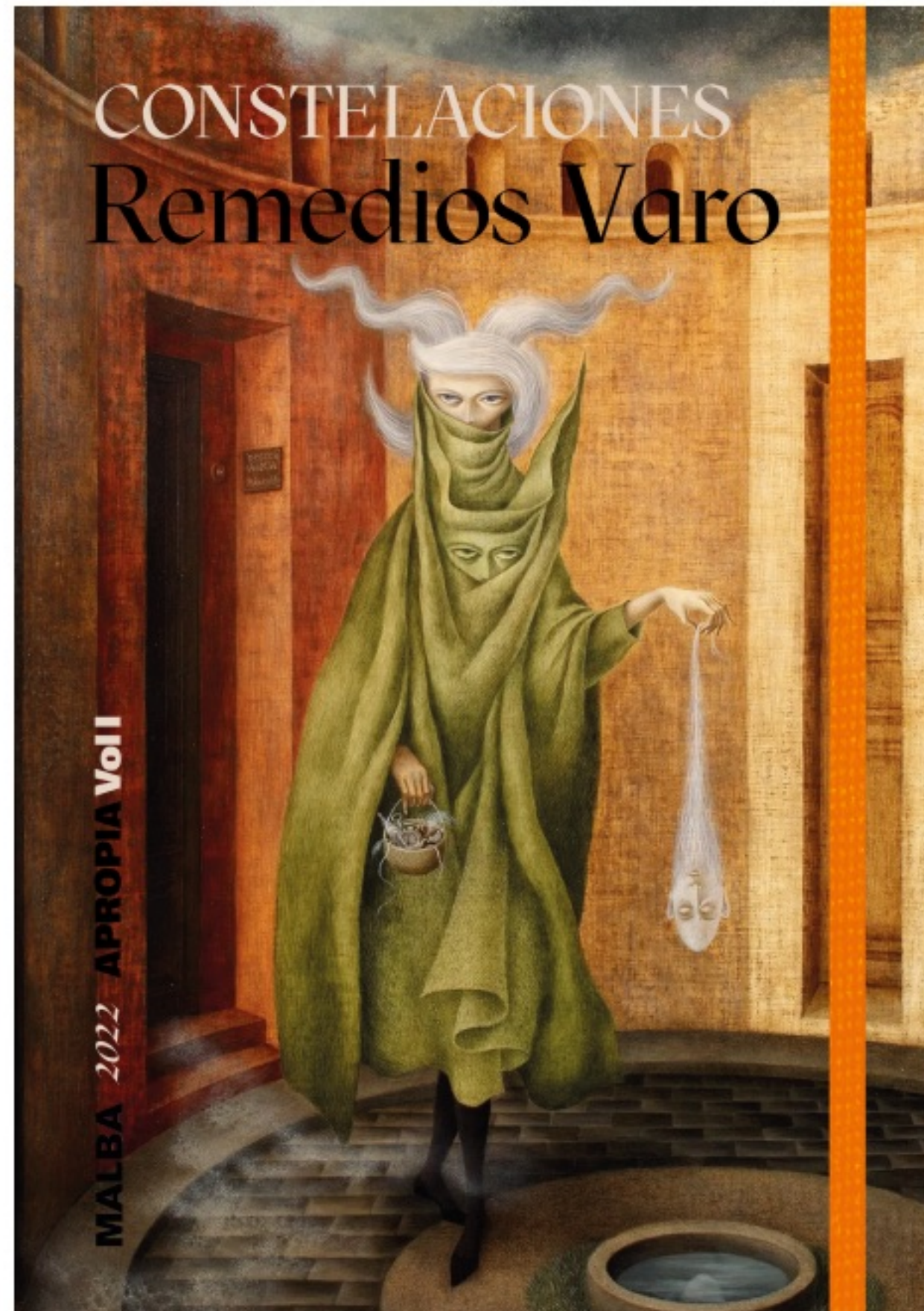
4. Guía

Contenido

1. Artista
 - a. Texto crítico
 - b. Biografía
2. Ahora vos
 - a. Preguntas y respuestas
 - b. ¿Sabías qué?
3. Juego
 - a. Sopa de letras
 - b. Diferencias
4. Tu obra
 - a. Tu obra
5. Tu obra
 - a. Tu obra
 - b. Completá los espacios
 - c. Collage
 - d. Introspección
5. Stickers
6. Feedback
 - a. Instrucciones
 - b. Feedback
7. Notas

Tapa

- Estética
- Colores
- Lenguaje
- Valores

Tipos de interacción / acercamiento al visitante

Aprendizaje

Gamificación

Apropiación

Feedback

4a. Aprendizaje

- Un texto crítico
- Datos biográficos
- Contexto
- Tematicas de la muestra y sus obras

Remedios Varo

1908 - 1963

España México

Fue una figura central del **surrealismo** y del **arte fantástico latinoamericano**

↪ y referente de la escena mexicana de mediados del siglo XX.

Participó del **surrealismo catalán** y **parisino** de los años 30 como artista plástica, pero en su etapa mexicana se alejó del movimiento al abandonar el automatismo en favor de procedimientos técnicos muy controlados en la realización de sus obras.

Si bien Varo es especialmente reconocida por su pintura y sus dibujos de **carácter onírico**, fue una artista polifacética y de gran sensibilidad.

Kati Horna. Sin título (Remedios Varo en su estudio pintando "La despedida"), ca. 1967-68

Que se evidencia en las obras?

Botánica

Perspectiva

Alquimia

SURREALISMO

Astrología.

Cosmología

y muchos gatos

Mimetismo. 1960

El encuentro. 1959

Preguntas y respuestas

- Preguntas sobre las obras
- Mínimo 4
- Interpretación
- Información deducible

Ahora **VOS** Tip: acercate a ver la obra para responder

Yo pregunto, vos me decis qué pensas..

1. ¿Qué interpretas que está pasando dentro del habitáculo?

Papilla estelar. 1958

2. ¿Qué está pasando entre el gato y la mujer?

Simpatía. 1955

PTSS. Para las respuestas dame vuelta al final del capítulo :)

7

3. Esta obra se llama *Mujer saliendo del psicoanalista*. ¿Podés encontrar alguna pista que remita a eso? ¿Qué está pasando en esta escena?

Mujer saliendo del psicoanalista (Podría ser Juliana). 1960

4. ¿Cuántos gatos podés ver en esta obra? ¿Y a lo largo de toda la muestra?

Paraiso de los gatos. 1955

8

1. Una mujer de aspecto frágil le da de comer a la luna una papilla de estrellas a través del tubo que sale por el tejado. El tubo actúa como succionador de estrellas y polvo cósmico, donde, luego, la mujer lo tritura para alimentar a la luna.

2. Según la artista, el gato salta sobre la mesa de su dueña produciendo los desordenes que uno tiene que tolerar si es amante de los gatos, como lo es Remedios. Al acariciarlo saltan chispas formando este artilugio eléctrico muy complicado, algunas chispas y electricidad se van a la cabeza de ella y le generan una ondulación permanente.

3. "Esta señora sale del psicoanalista arrojando a un pozo la cabeza de su padre (como es correcto hacer al salir del psicoanalista). En el cesto lleva otros desperdicios psicológicos: un reloj, símbolo del temor de llegar tarde, etcétera. El doctor se llama Dr. FJA (Freud, Jung, Adler)", describe Varo.

4. 9 y 25.

9

¿Sabías qué?

- Datos curiosos sobre el artista
- Graciosos, sorprendentes, inusuales

¿SABÍAS QUÉ?

Exilio

Varo pasó la mayor parte de su edad adulta como **refugiada política**. Dejó su España natal por París durante la Guerra Civil Española y no pudo regresar debido a sus lazos políticos. Luego huyó de París después de la ocupación alemana de 1940. Escapó a México, donde vivió el resto de su vida.

Cuadros desconocidos

En 1932 comenzó a trabajar en una casa de publicidad. Durante esos años, elaboró "Composición" —en 1935— y "L'agent Double" – en 1936— estas piezas son de las menos conocidas de la pintora española, pero desde ahí es posible ver el estilo que desarrollará en los años posteriores.

Referencia musical

Bedtime, una canción compuesta por Björk e interpretada por Madonna, toma como **inspiración** el cuadro "Los amantes" de la pintora surrealista. Es posible ver a Madonna en el video escenificando la escena.

El origen de su nombre

Remedios se llama así porque antes de ella, murió su hermana mayor. Ante la angustia de su madre, ella consagró la bebé a la Virgen de los Remedios.

4b. Gamificación

Juego

- 12 palabras sobre la muestra y el artista
- aprendizaje
- conectar con el lado infantil

JUEGO

SOPA DE LETRAS

Busca las palabras que se encuentran en la casilla de abajo.
Las palabras van en vertical, horizontal y diagonal.

V	O	N	Y	W	P	Q	Q	C	G	P	U	S	G
G	G	S	K	U	B	O	J	G	W	S	V	Q	C
Z	L	Q	T	L	C	E	S	A	Z	I	I	H	Q
I	A	B	U	E	R	S	U	T	E	C	S	L	V
E	V	C	H	W	E	P	R	O	X	O	B	F	A
M	A	G	I	A	M	I	R	S	I	A	G	A	N
L	D	V	U	C	E	R	E	S	L	N	E	N	G
O	L	C	Y	W	D	I	A	U	I	A	P	T	U
J	I	J	O	D	I	T	L	E	O	L	I	A	A
R	Z	M	G	O	O	U	I	Ñ	I	I	N	S	R
A	Q	Q	X	R	S	A	S	O	T	S	T	T	D
W	B	O	K	G	T	L	M	S	L	I	U	I	I
D	Y	P	V	K	Y	B	O	Y	X	S	R	C	A
T	V	A	L	Q	U	I	M	I	A	Y	A	O	A

Mágia	Remedios	Sueños	Pintura
Surrealismo	Exilio	Vanguardia	Gatos
Alquimia	Psicoanálisis	Espiritual	Fantástico

Juego

- 10 diferencias
- observación de detalles
- memorización
- Pararse frente a una obra

DIFERENCIAS

Andá a la obra llamada 'Exploración de las fuentes del río Orinoco' (1959). ¿Qué diferencias puedes encontrar? Marcalas con el lápiz.

Hay 10 diferencias. Si no las encuentras, no te preocupes! Puedes entrar a la página web del Malba y ver las respuestas ahí.

4c. Apropiación

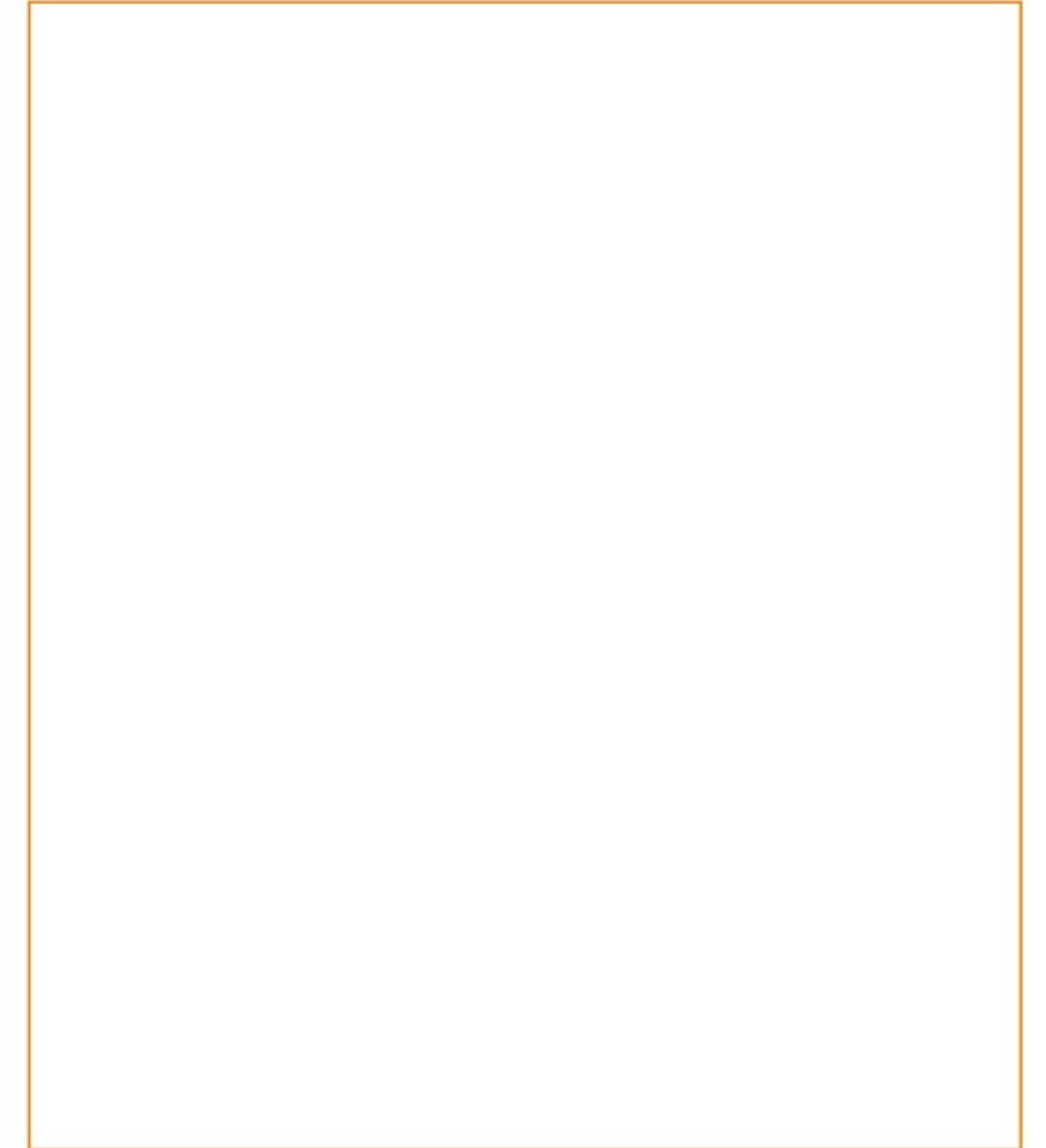
Tu obra

- Punto de vista del artista
- Involucrarse
- Imaginación
- Apropiarse

TU OBRA

Tu obra

Si fueses una obra de Remedios Varo, ¿cómo te dibujarías?
¿Qué animal elegirías para que te acompañe? Dibujalo acá abajo.

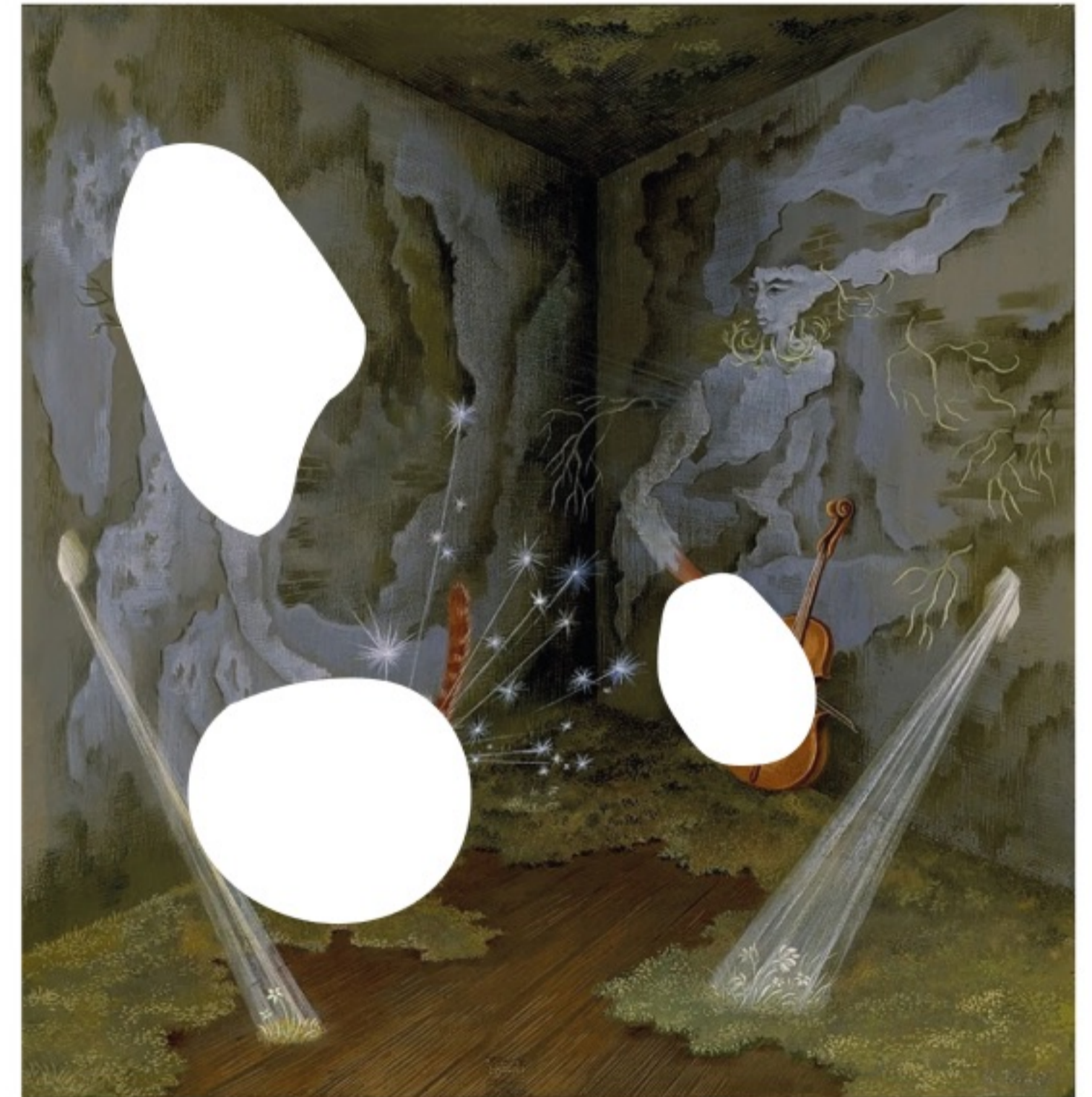

Tu obra

- Dibujar
- Posicionarse frente a la obra
- Observar, mirar, pensar
- Procesar información
- Usar la imaginación
- “Convertirse en artista”
- Algunos espacios en blanco para completar

Completa los espacios

Completa los espacios en blanco de la obra “Energía cósmica” (1956). Te recomiendo hacerlo frente a la obra. Pero, si tienes ganas, también puedes hacer tu propia interpretación.

¿Te está gustando la muestra?

Tu obra

- Interiorizar la muestra
- Conectar
- Preguntas generales, no sobre una obra en particular
- Experiencia
- Introspección

Introspección

Ya terminamos el recorrido de la muestra.

1. ¿Te gustó? ¿Qué te generó?

2. Escribí 5 palabras que se te hayan ocurrido a lo largo de la muestra o cuando recordas las obras. ¿Qué fue lo que más te llevas?

3. ¿Te sentiste identificadx con algo de la muestra?

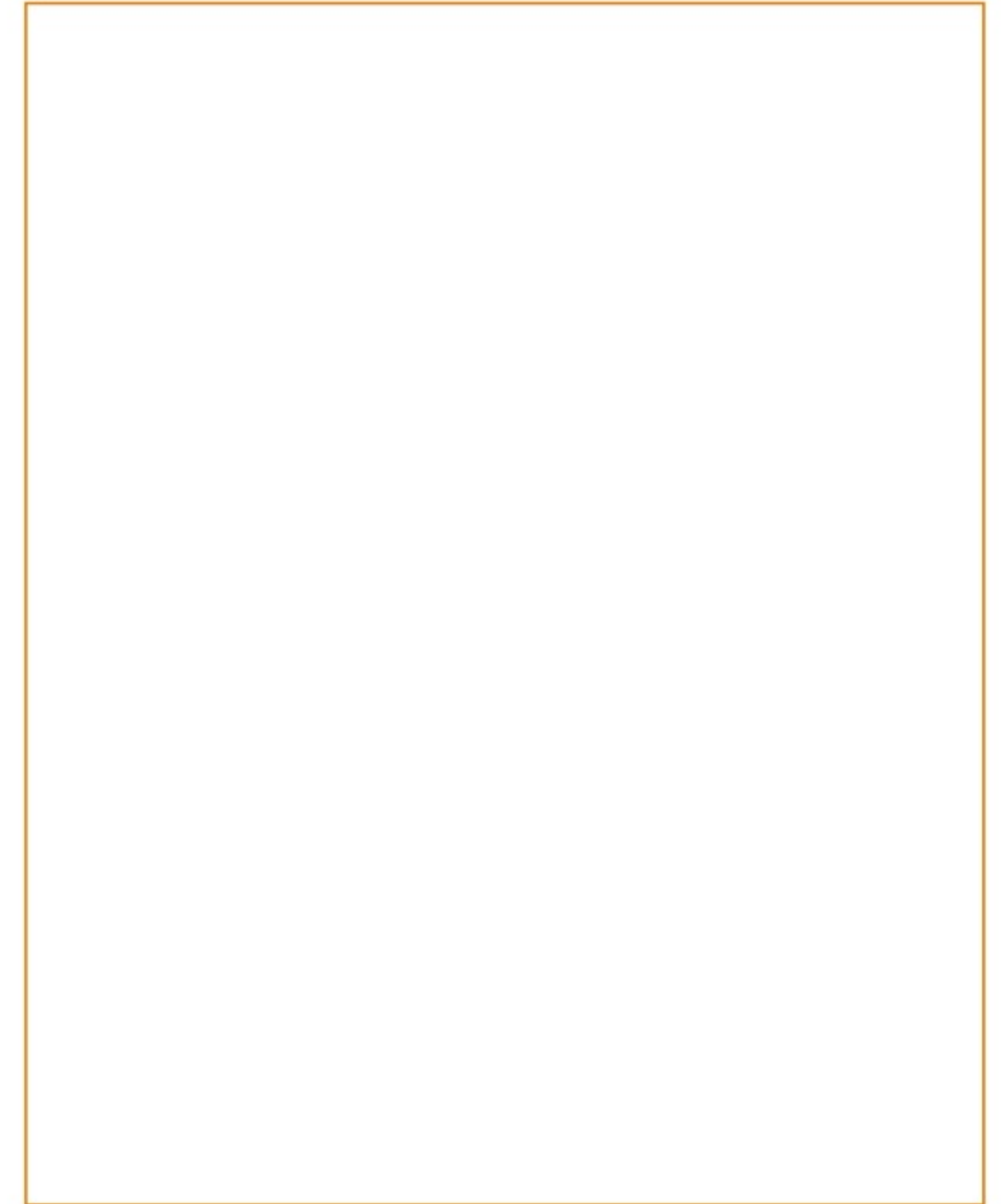
4. ¿Aprendiste algo nuevo de vos?

Tu obra

- Personificar la obra
- Apropiarse de la muestra en la casa
- Imaginación
- Memoria

Collage

Este espacio es para que puedas hacer un collage con revistas, papeles y materiales de tu casa sobre la obra que más te gustó.

Stickers

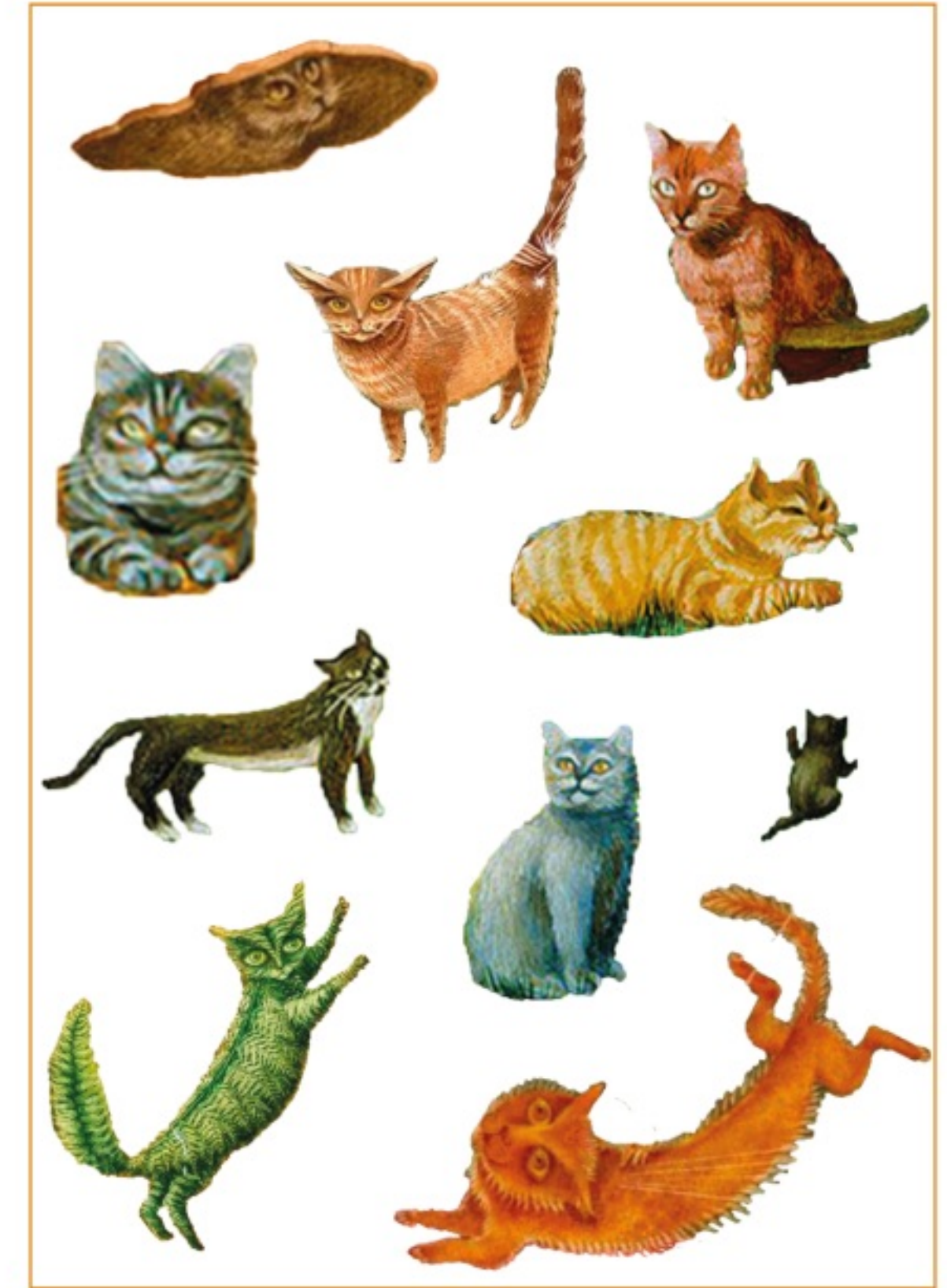
- Divertidos
- Recuerdos
- Apropiarse de la obra en espacios públicos y privados fuera de la muestra
- Detalles y objetos característicos

STICKERS

17

STICKERS

18

4d. Feedback

Feedback

- Relación usuario-museo
- Confianza
- Testeo
- Opinion del visitante
- Descuento amistoso
- Aumenta la probabilidad de retorno

FEEDBACK

Como usar

Al final del recorrido te vas a encontrar con un buzón rojo como el de la ilustración.

Te voy a dar unas preguntas para que pienses y contestes sobre la muestra, el museo y sobre mí.

Una vez que respondas, si querés, recortá la hoja donde está la línea puntuada, doblala y metela en el buzón.

De esta manera nos ayudas a mejorar tu experiencia y podemos mejorar nuestra relación con ustedes :)

(Es anónima)

Si no llegaste a escribir durante la muestra, podés sentarte en las mesitas del café del Malba.

Pd: usá este código para un 10% de descuento en café o té.

Código: VineAlMalba

¿Te gustó la guía? ¿Te pareció útil?

¿Si le tuvieses que poner un precio a la guía, cuanto le pondrias?

\$ _____

¿Que te pareció la muestra?

Del 1 al 10, ¿cómo fue tu experiencia?

¿Qué mejorarías?

Bolsillo

- Guardar recuerdos
- Generar emociones
- Práctico

BOLSILLO Para guardar recuerdos

5. Conclusión

Conclusión

- Importancia del catálogo para una muestra
- El papel es clave en el desarrollo de la propuesta
- Innovación para el museo y el catálogo tradicional
- Estimula relación entre el usuario y el museo
- Accesible para jóvenes y adultos
- Soluciona todas las improntas propuestas por el MALBA

Muchas Gracias