

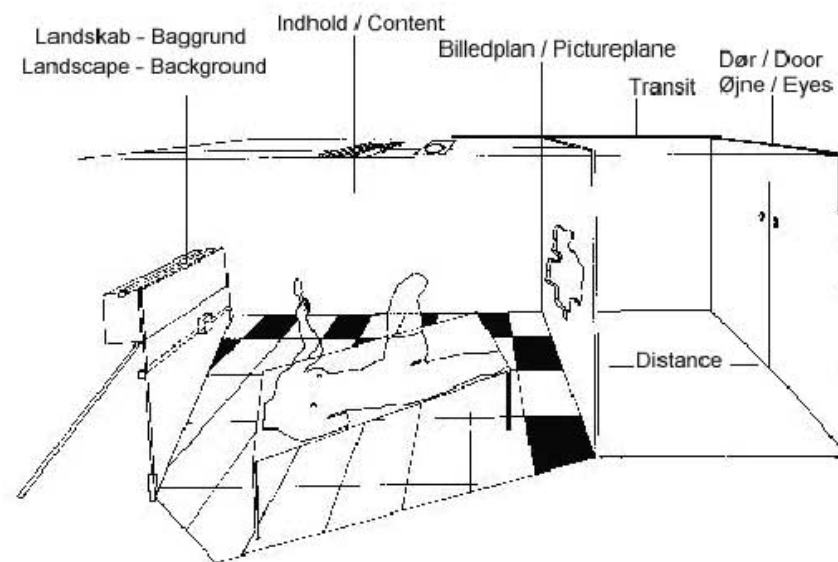

Diseño de exposición

Conceptos/ espacio/montaje

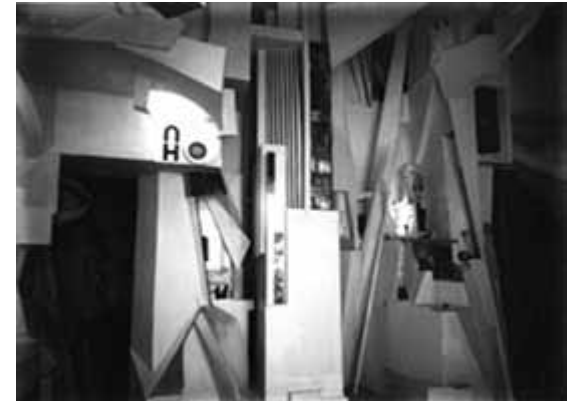
Prof: Moisés Mañas
Moimacar@esc.upv.es

Marcel Duchamp "ettan donnes"- 1942

Kurt Schwitters , Merzbau (1923, 1937, 1947)

<http://www.merzbau.org/Schwitters.html>

Antes de comenzar a crear un proyecto expositivo respecto a nuestra idea debemos tener presente varias fases importantes antes de comenzar a trabajar.

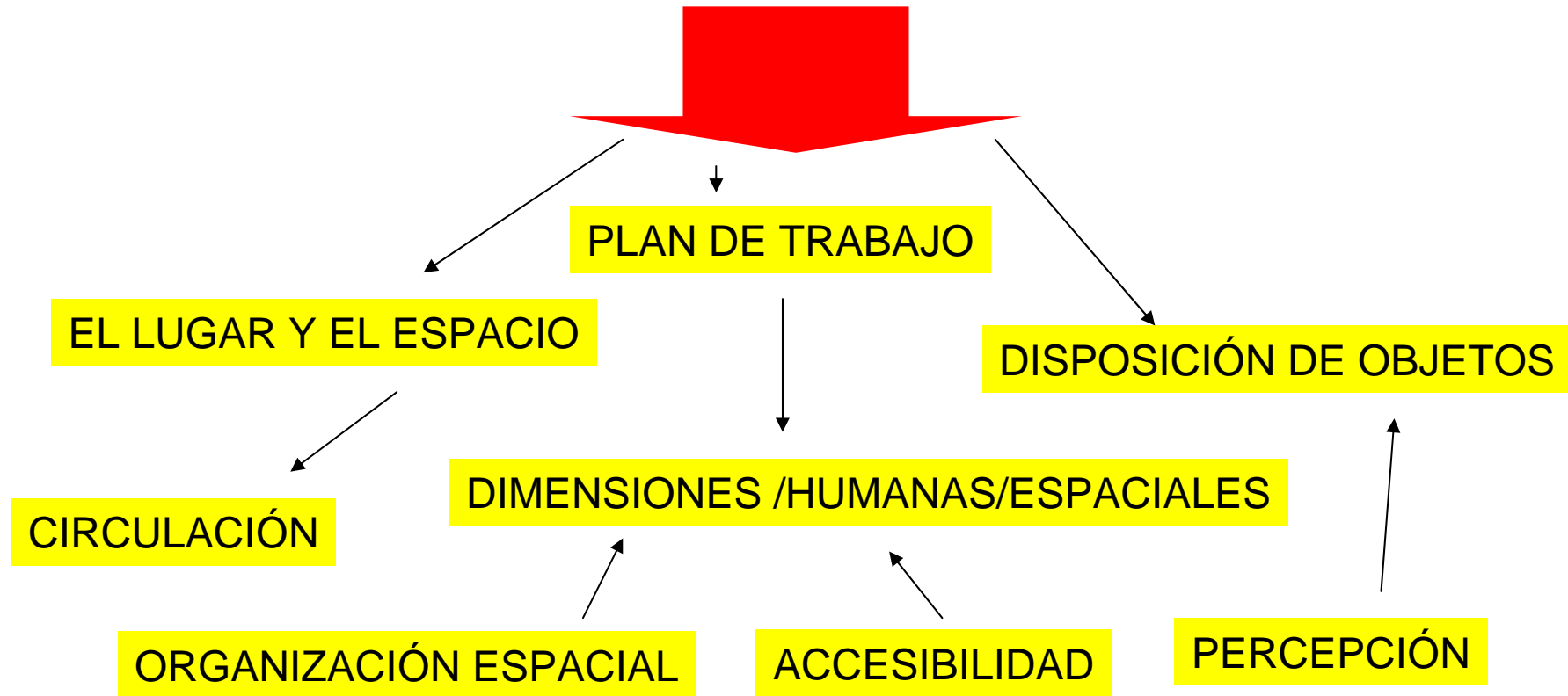

No tener presentes estas cuestiones en consideración pueden provocar errores no deseados en nuestra propuesta.

Tener presentes este tipo de recursos crean una estructura madura de investigación y trabajo en el autor/es

EXPOSICIÓN/MONTAJE PREVIOS

EXHIBITION BRIEF / EXHIBITION POLICY

Es la fase preliminar de un proyecto, fase donde se plantean o presentan las pautas básicas a seguir a lo largo del proceso de diseño.

“Es un punto de partida de cualquier proceso de diseño. Es la culminación del primer estadio de trabajo de una exposición, el resultado del diálogo entre el conservador (comisario) y el diseñador, el de la reflexión y el debate entre todas las partes implicadas”

Margaret Hall (1987)

Criterios de exposición: Compendio o plan de exposición

EXHIBITION BRIEF / EXHIBITION POLICY


```
graph TD; A([EXHIBITION BRIEF / EXHIBITION POLICY]) --> B[Ofrece un enfoque sistemático y metódico que ayuda a la solución de cualquier problema, teniendo en cuenta que la solución final es reflejo directo de la calidad del exhibition brief]; B --> C[Exhibition brief da soluciones a los diferentes problemas que podamos tener durante la ejecución.]; C --> D[Debe ser un documento escrito que servirá de referencia durante las distintas fases en la que se divide el proyecto.];
```

Ofrece un **enfoque sistemático** y **metódico** que ayuda a la solución de cualquier problema, teniendo en cuenta que la solución final es reflejo directo de la calidad del **exhibition brief**

Exhibition brief da soluciones a los diferentes problemas que podamos tener durante la ejecución.

Debe ser un documento escrito que servirá de referencia durante las distintas fases en la que se divide el proyecto.

Criterios de exposición: Compendio o plan de exposición

EXHIBITION BRIEF / EXHIBITION POLICY

Debe incluir:

- **Título (provisional o definitivo) y naturaleza del proyecto.** Respecto a la Naturaleza >> describir el tipo de exposición con especial referencia a su carácter (estético, referencial, evocativo, género, didáctico, entretenimiento, etc.) Material a exponer; o propuestas de espacios necesarios para demostraciones, etc.
- **Objetivos:** Qué se quiere conseguir y cómo se va a conseguir. Contenidos de la pieza/exposición y elementos relacionados.
- **Público o audiencia:** Información sobre el público o la audiencia a la que va dirigido la propuesta. (niños, ancianos, estudiantes, público en general, comunidad artística,etc.)
- **Política y contexto:** Dónde y cómo se inscribe la exposición/pieza dentro de los programas del museo/galería/fundación y su relación con su política de contratación o planificación de eventos. Importancia del tema y su relación con los intereses de la comunidad

Criterios de exposición: Compendio o plan de exposición

EXHIBITION BRIEF / EXHIBITION POLICY

Debe incluir:

- **Duración.** Presentación de un calendario o periodo de duración y posibilidades de itinerancia o reutilización.
- **Localización del espacio expositivo:** Elección de espacio y por qué.(público-interior-exterior)
- **Recursos económicos:** Materiales necesarios y disponibles.
- **Regulaciones:** Política de prevención de fuego, conservación de la pieza/expo, salud, seguridad usuarios, etc
- **Seguridad:** Requisitos sobre seguridad de la pieza/expo.
- **Conservación:** Pautas generales sobre condiciones medioambientales y especificaciones concretas para objetos concretos.

Criterios de exposición: Compendio o plan de exposición

EXHIBITION BRIEF / EXHIBITION POLICY

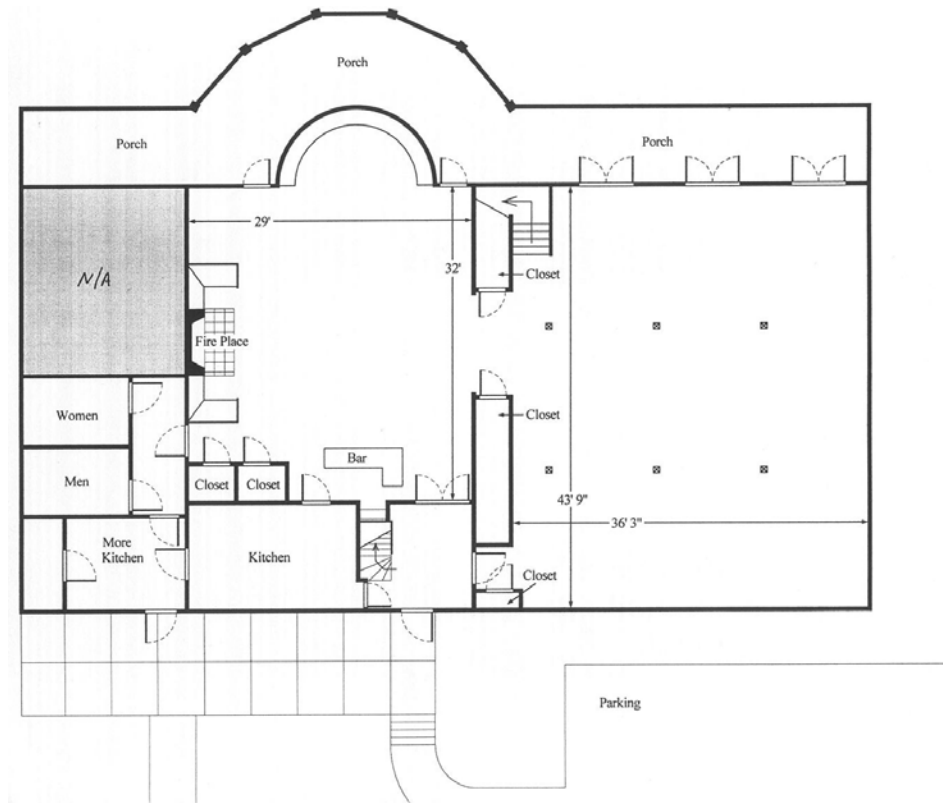
Debe incluir:

- **Mantenimiento.** Recursos disponibles y necesarios (materiales /humanos).
- **Evaluación:** Criterios y procedimientos que serán aplicados a la evaluación del proyecto.
- **Procedimientos administrativos:** Importante si no pertenecemos al Staff de la sala, museo, fundación. Reflejarán honorarios y obligaciones.

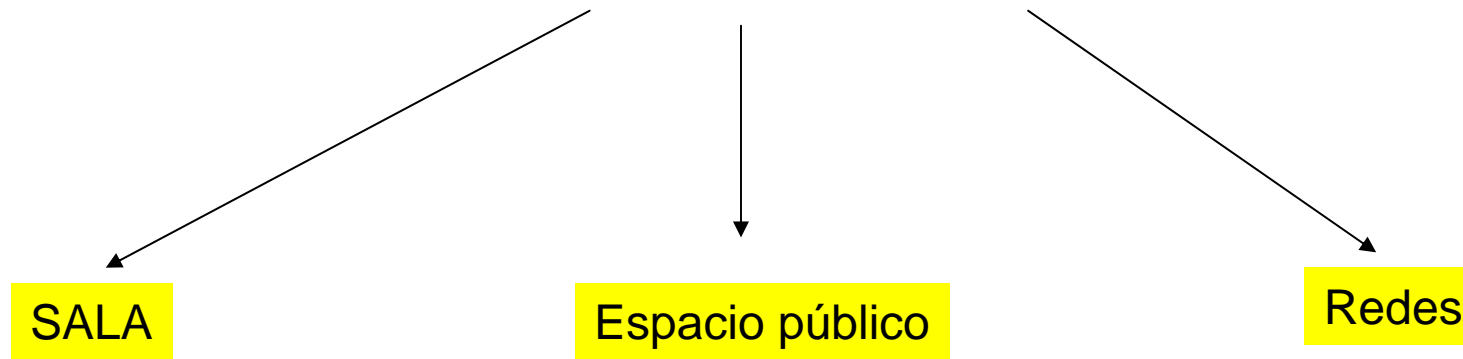
El lugar/espacio

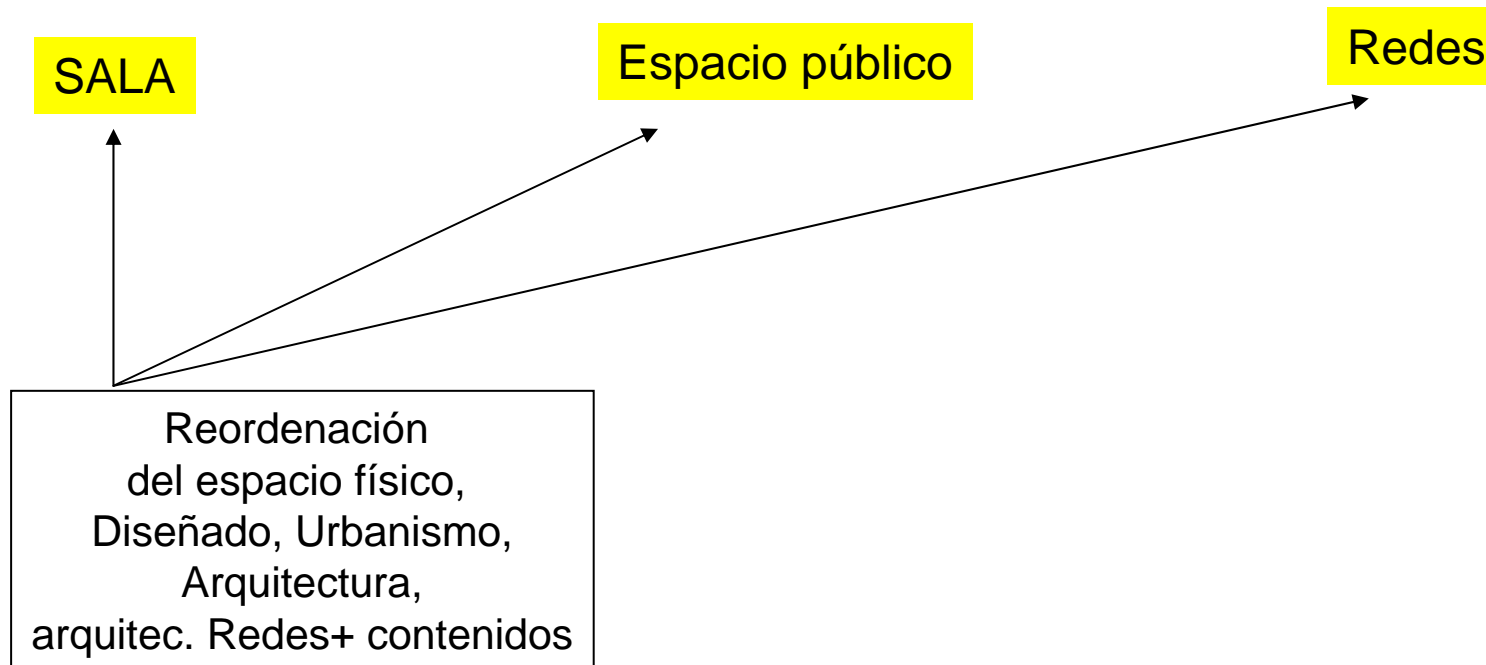
El lugar/espacio

El lugar y el espacio son dos factores condicionantes y definidores del experiencia de los visitantes y usuarios

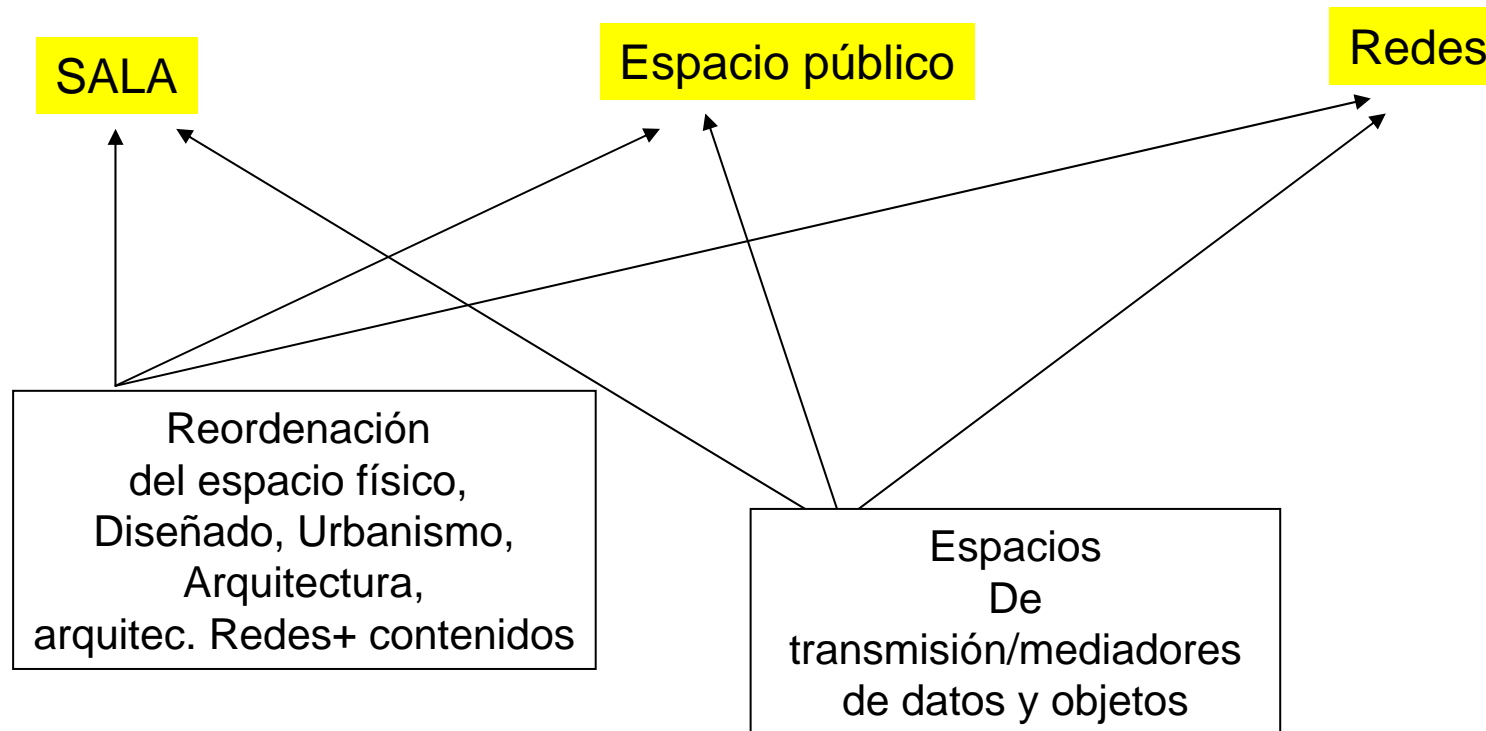

El lugar/espacio

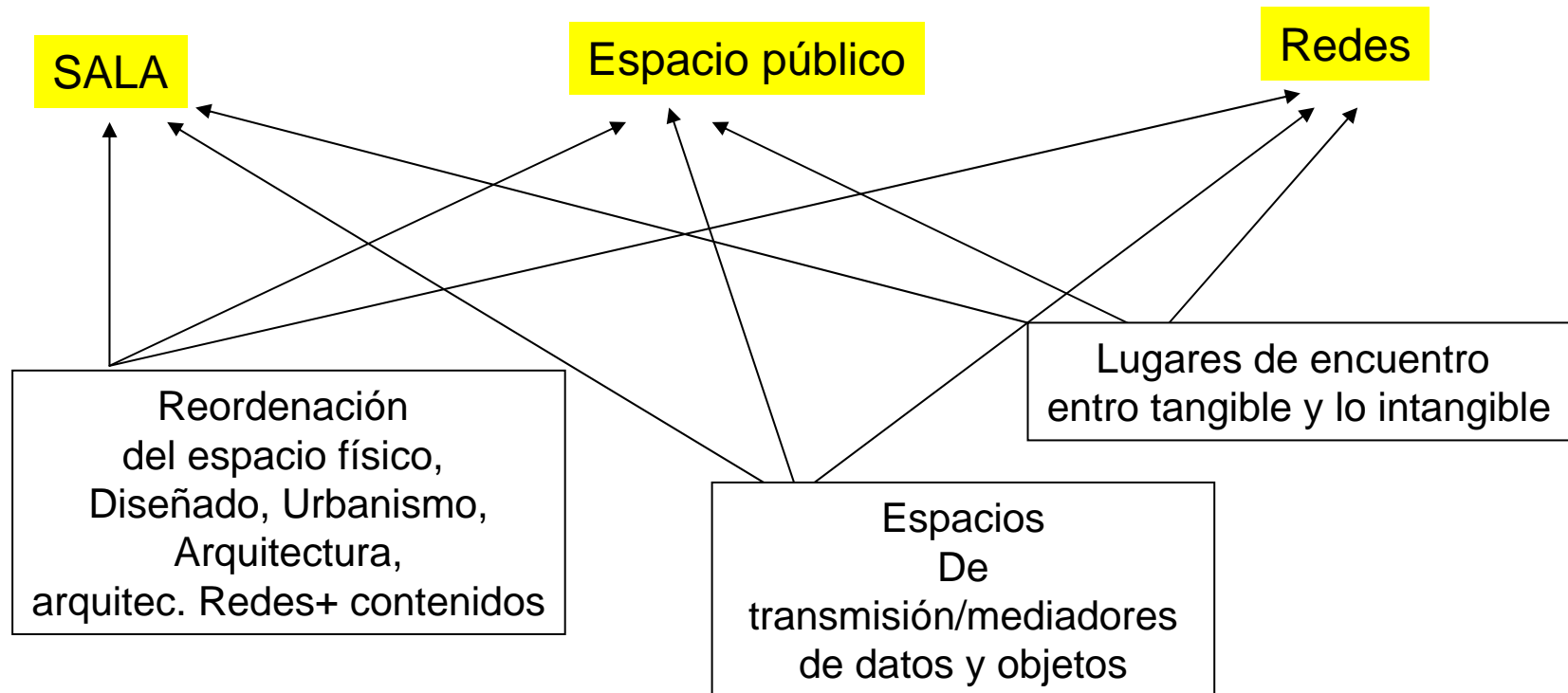

El lugar/espacio

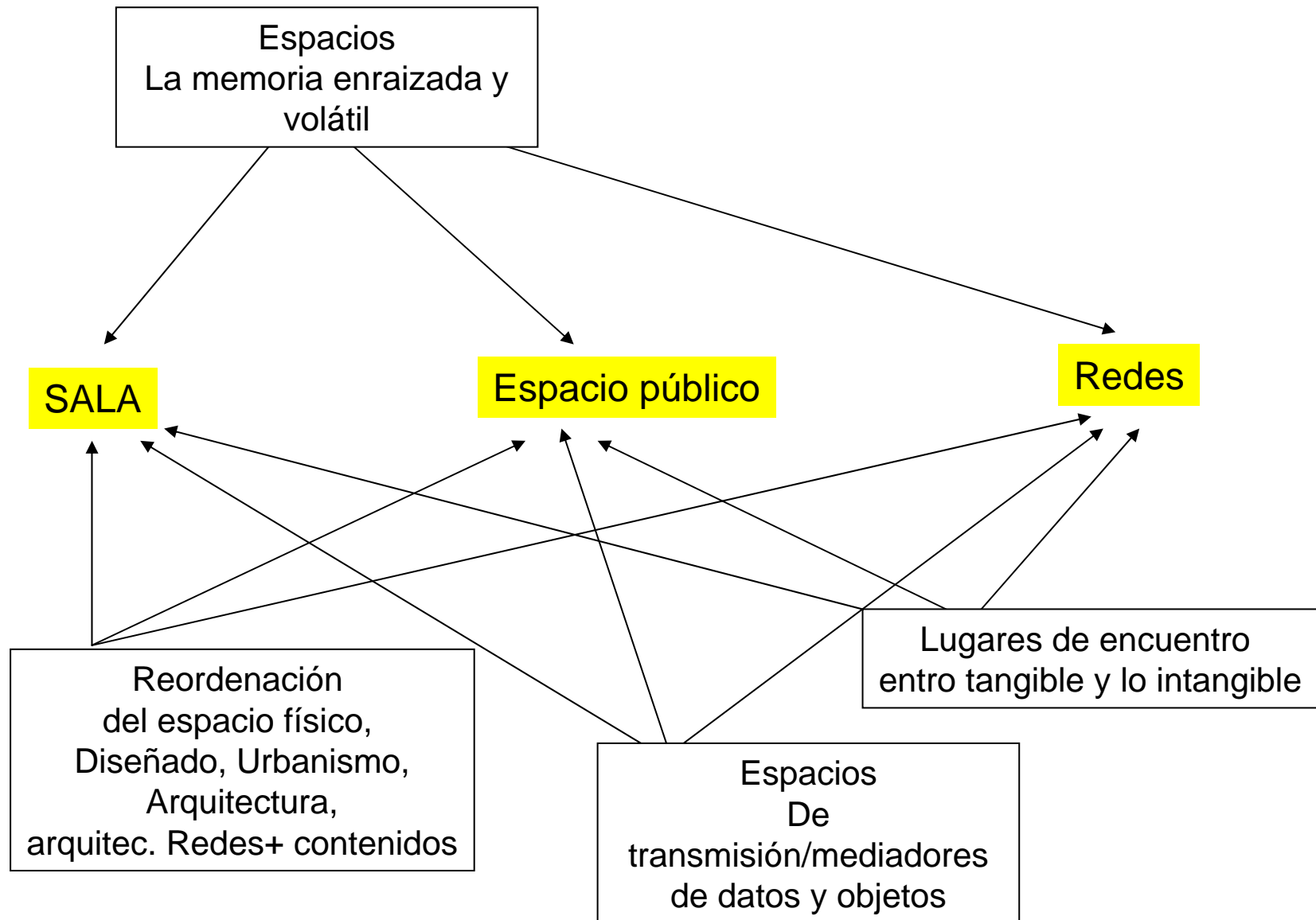

El lugar/espacio

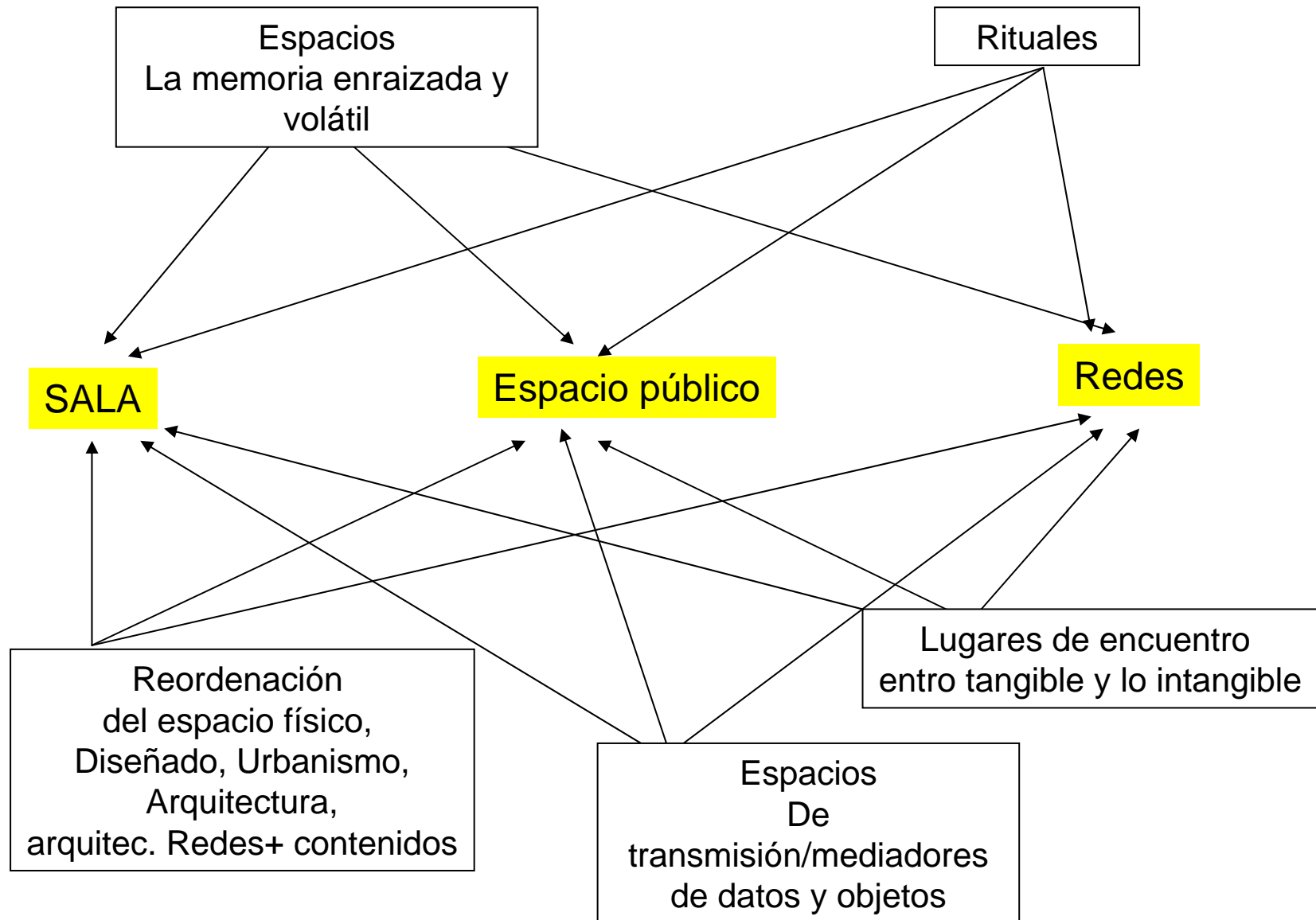

El lugar/espacio

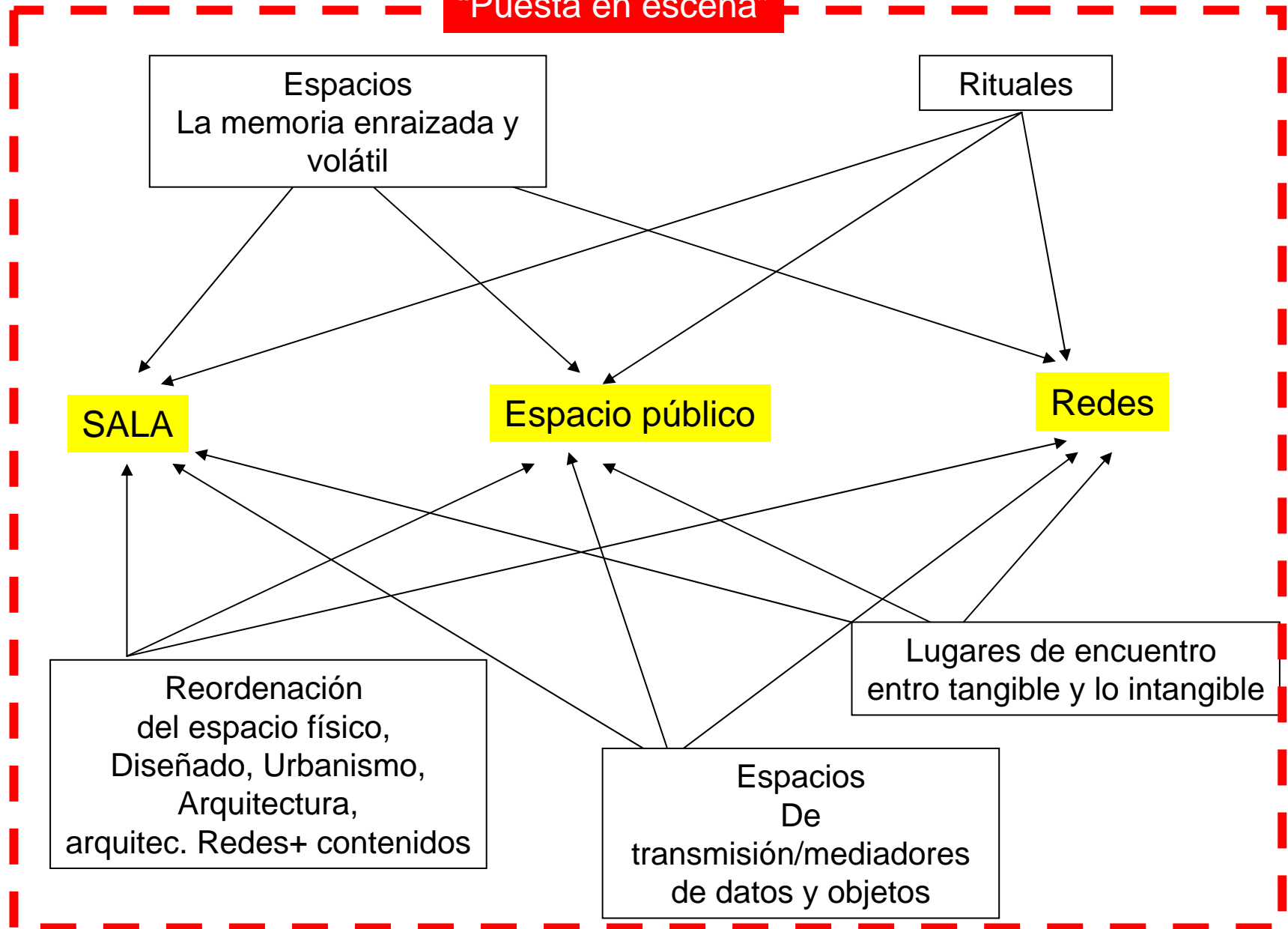
El lugar/espacio

El lugar/espacio

"Puesta en escena"

El lugar/espacio

El **espacio** configura (de una manera o de otra) en la práctica todos los elementos, incluidos los objetos y los datos. Al presentarlos y perder su autonomía en beneficio del conjunto (*dato>>input >>output*), el suceso en se convierte dentro de una determinada instalación y montaje producen **ACONTECIMIENTO (performance)** concreto de una comunicación y define el perfil y el nivel de su mensaje

El lugar/espacio

El **espacio** configura (de una manera o de otra) en la práctica todos los elementos, incluidos los objetos y los datos. Al presentarlos y perder su autonomía en beneficio del conjunto (*dato>>input >>output*), el suceso en se convierte dentro de una determinada instalación y montaje producen **ACONTECIMIENTO (performance)** concreto de una comunicación y define el perfil y el nivel de su mensaje

Existe a partir del **siglo XX** una diferencia entre el “**espacio del sentido**” y el “**espacio de la percepción**” por parte del público receptor.

El lugar/espacio

El **espacio** configura (de una manera o de otra) en la práctica todos los elementos, incluidos los objetos y los datos. Al presentarlos y perder su autonomía en beneficio del conjunto (*dato>>input >>output*), el suceso en se convierte dentro de una determinada instalación y montaje producen **ACONTECIMIENTO (performance)** concreto de una comunicación y define el perfil y el nivel de su mensaje

Existe a partir del **siglo XX** una diferencia entre el “**espacio del sentido**” y el “**espacio de la percepción**” por parte del público receptor.

De la **estética del creador (S.XIX)** pasando por la **estética de la obra (S.XX)**, se ha evolucionado a la **estética del espectador**:

El **público** se ha convertido en el **auténtico protagonista** y catalizador del consumo del ejercicio expositivo actual

El espacio y la circulación

© Original Artist
Reproduction rights obtainable from
www.CartoonStock.com

El espacio y la circulación

Uno de los problemas más comunes en la puesta en escena desarrollo de instalaciones interactivas y montaje de exposiciones es la **circulación del visitante**

Frank Lloyd Wright (Museo Guggenheim N.Y. 1953-1956)

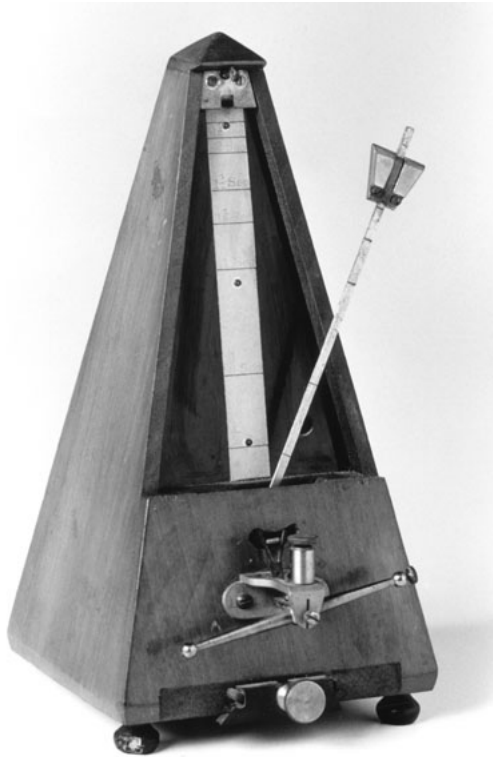

> Circulación en espiral ascendente, sin casi posibilidad de parada

El espacio y la circulación

Una buena organización de espacios en el recorrido de una exposición implica facilidad y claridad de circulación de público y usuarios.

“Esta relacionada estrechamente con el concepto de ritmo, que consiste en ofrecer al visitante una variedad de experiencias según avanza a través de un espacio determinado. Esto es aplicable a tanto a un museo en su conjunto como a una exposición concreta”

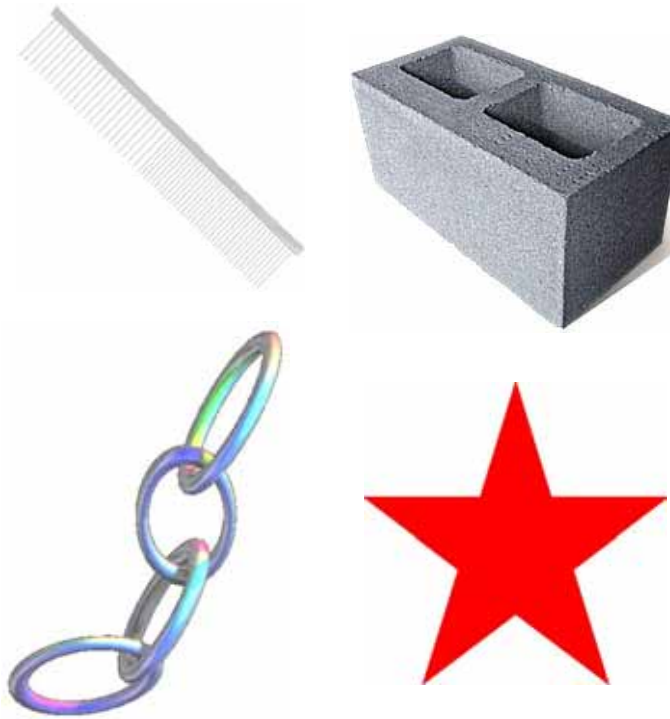
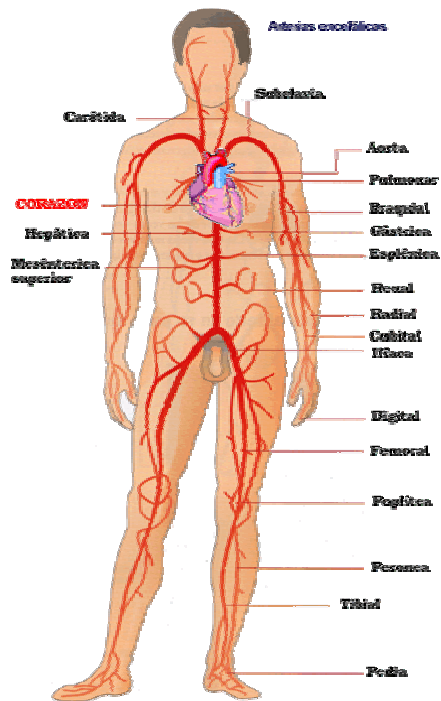
Belcher([1991] 1994:136

El espacio y la circulación

Tipología de modelos de circulación

Según **M. Lehmbruck** (1974)

- Arterial
- Peine
- Cadena
- Estrella
- Bloque

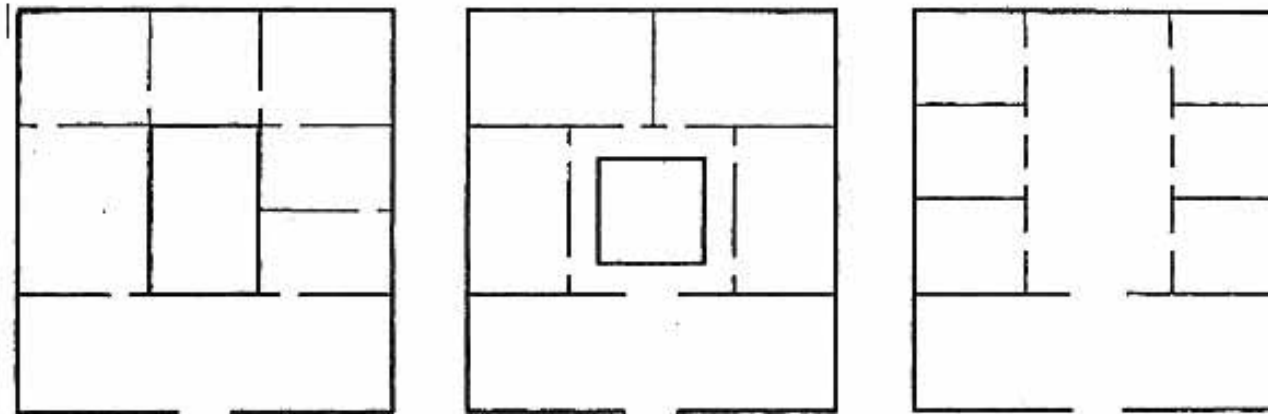

El espacio y la circulación

Teoria de Laurence Vail Coleman (1950)

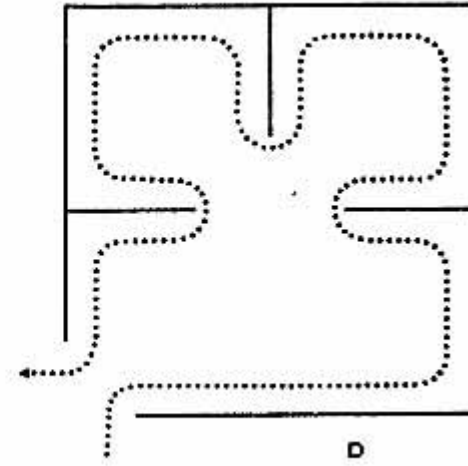
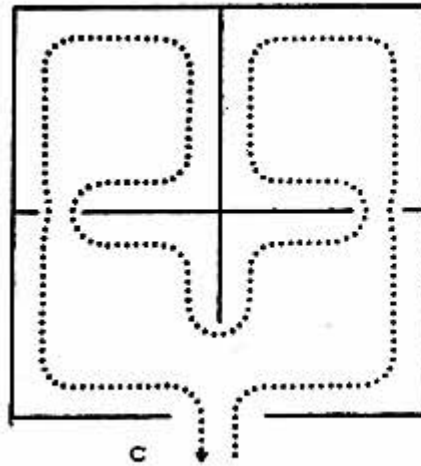
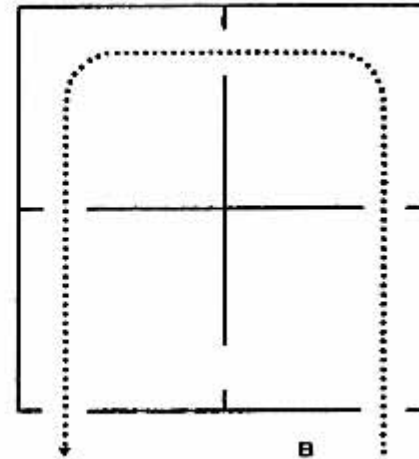
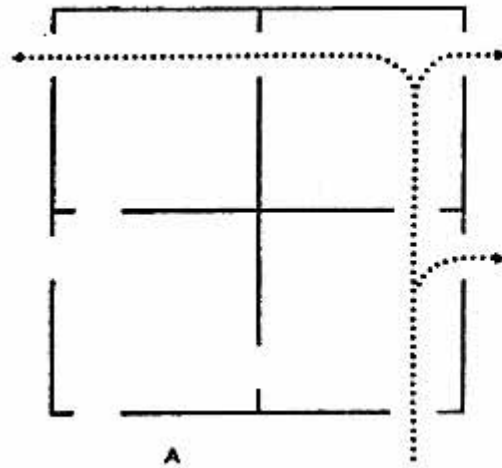
“La exposición **toma su patrón del trazado del edificio**; pero tal y como responde el visitante a la organización del espacio, puede verse afectada por las exposiciones y está influida siempre por un complejo de hábitos humanos llamado conducta o comportamiento del visitante”

Gráficos de Coleman (1950)

Circulación. Tres agrupaciones de salas (Coleman, 1950). Conocidas agrupaciones de salas: organización «sala a sala» (izquierda), organización de «pasillo a las salas» (centro) y organización de «nave a las salas» (derecha), todas ellas utilizadas libremente en los modernos edificios, así como asociadas con los estilos históricos.

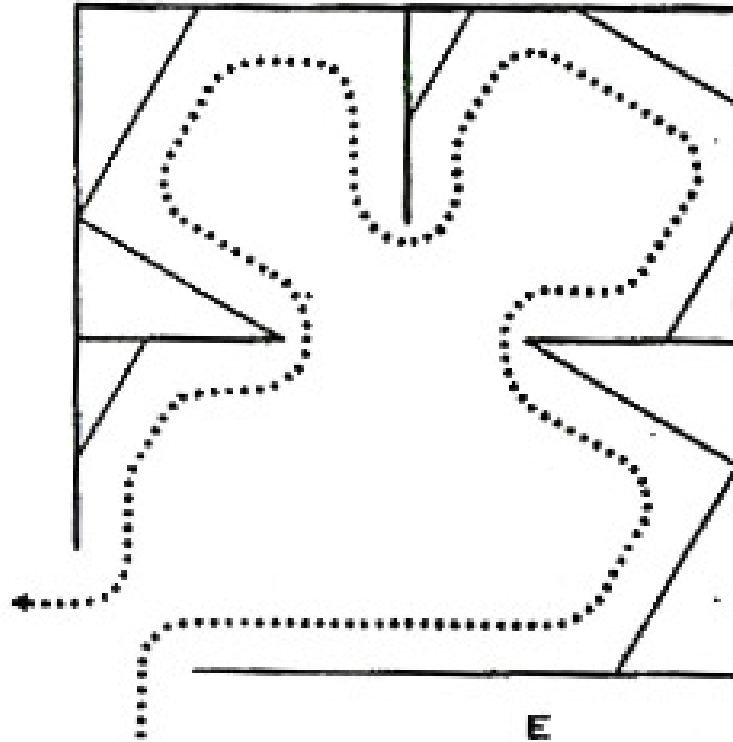

Diagrama de organización del espacio que muestras:

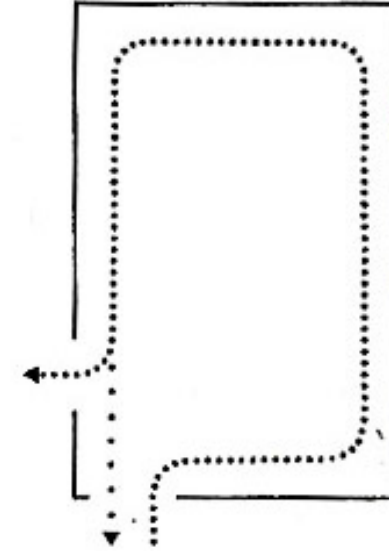
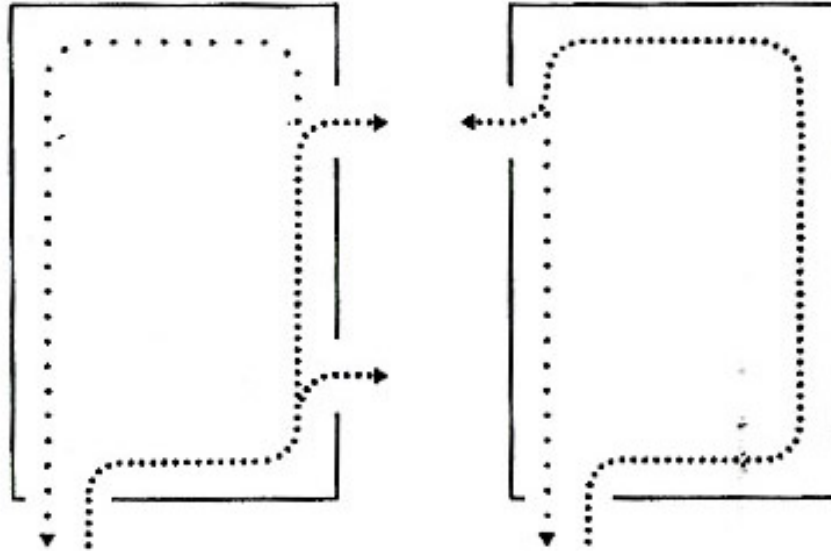
(A y B) libre circulación pero con pbre recorrido.

(C) Recorrido a expensas de movimiento

(D) Un acomodo para la circulación, recorrido y posibilidad de ver las exposiciones en un orden lógico.

(E) Desarrollo del esquema D para exposiciones

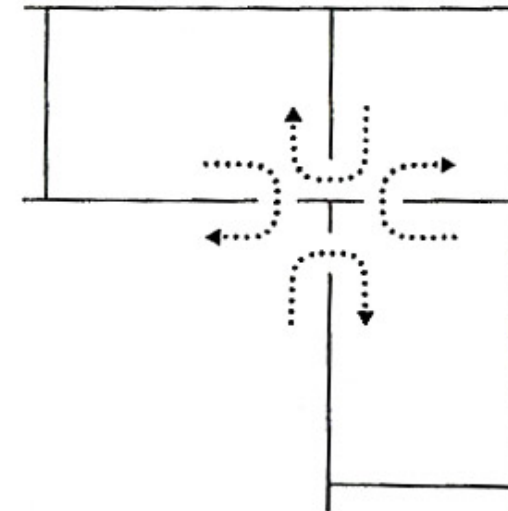

Emplazamientos de entrada:

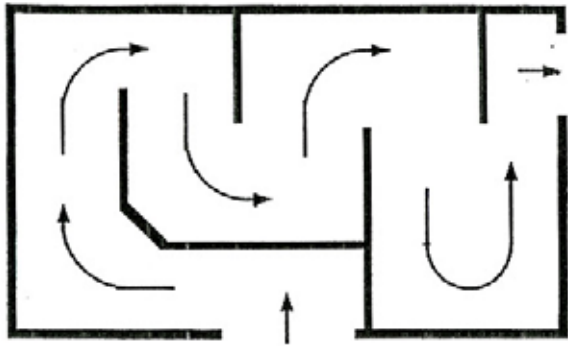
Emplazamiento de la entrada y efectos sobre el itinerario: atracción de la salida ignorada (**izquierda**), la atracción de la salida ayuda al recorrido (**centro**), promueve el recorrido (**derecha**)

Tres salas del último tipo se muestran abajo en una agrupación familiar.

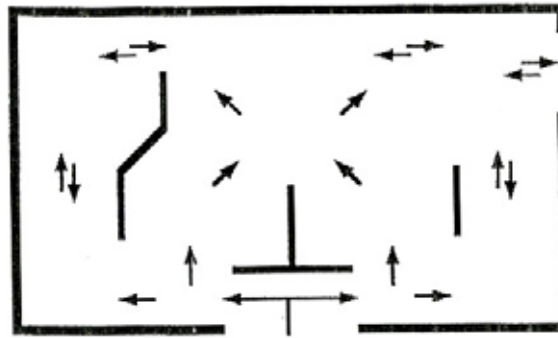

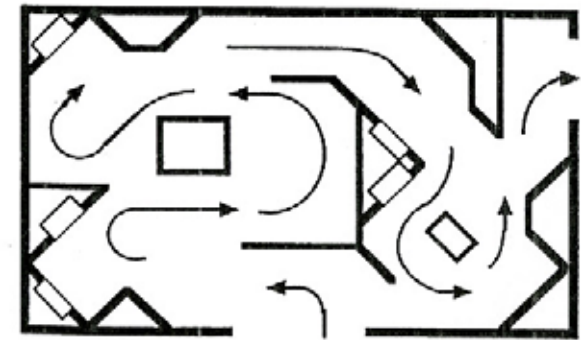
Tipos de circuitos:

SUGERIDO

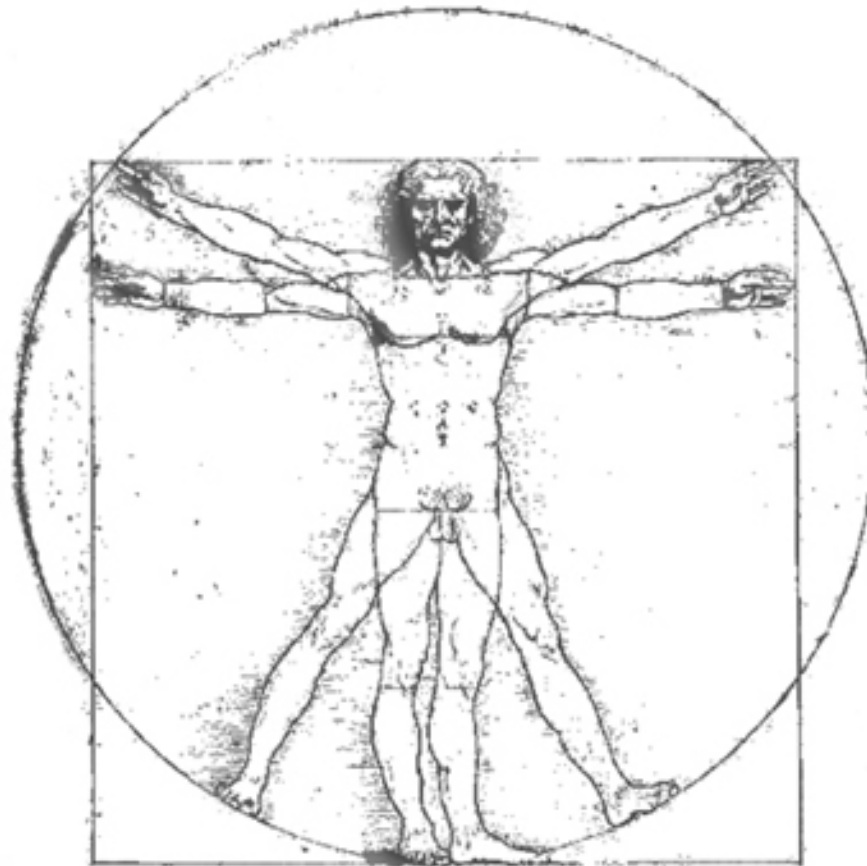
NO ESTRUCTURADO

ESTRUCTURADO

DIMENSIONES HUMANAS

Es interesante saber y sorprende saber las dimensiones humanas a la hora del montaje de un instalación e interfaces de la misma. Llegamos a pensar que todos los usuarios tienen la misma talla

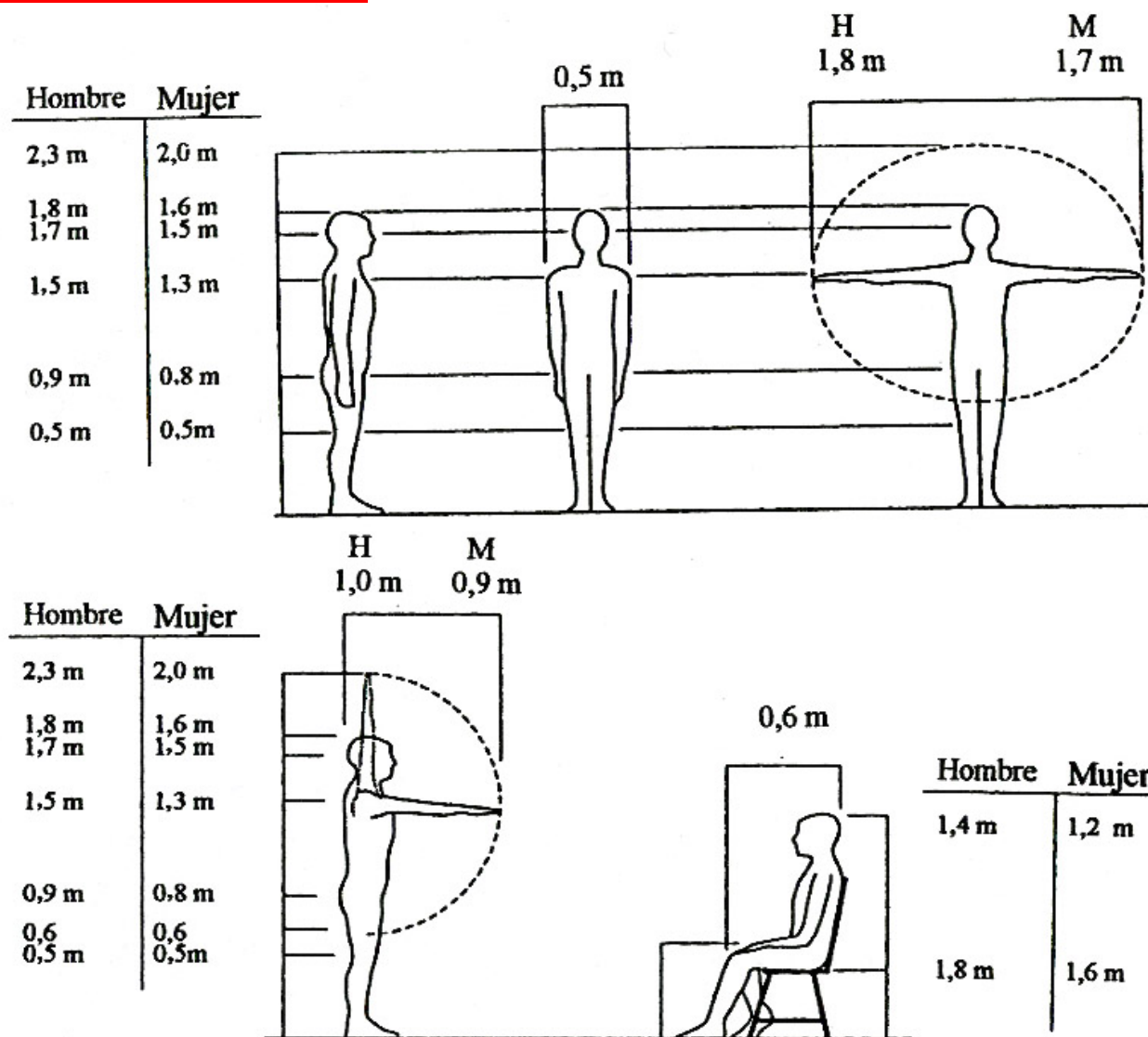
DIMENSIONES HUMANAS

Tabla de Valores

	Hombre	Mujer	Niño (8)
Altura de pie	178 cm	163cm	130cm
Altura de hombros	51cm	51cm	30cm
Brazos extendidos adelante	91cm	84cm	65cm
Brazos extendidos arriba	227cm	204cm	160cm
Brazos extendidos a los lados	183cm	168cm	152cm
Radio de torsión	122cm	122cm	91,5cm
Línea de visión horizontal	170cm	150cm	120cm
Altura sentado	46cm	38cm	33cm
Anchura silla de ruedas	63,5cm	63,5cm	63,5cm
Longitud silla de ruedas	108cm	108cm	108cm
Línea de visión en silla de ruedas	124cm	112cm	91cm

DIMENSIONES HUMANAS

Dimensiones humanas (Dean, 1994).

DIMENSIONES HUMANAS

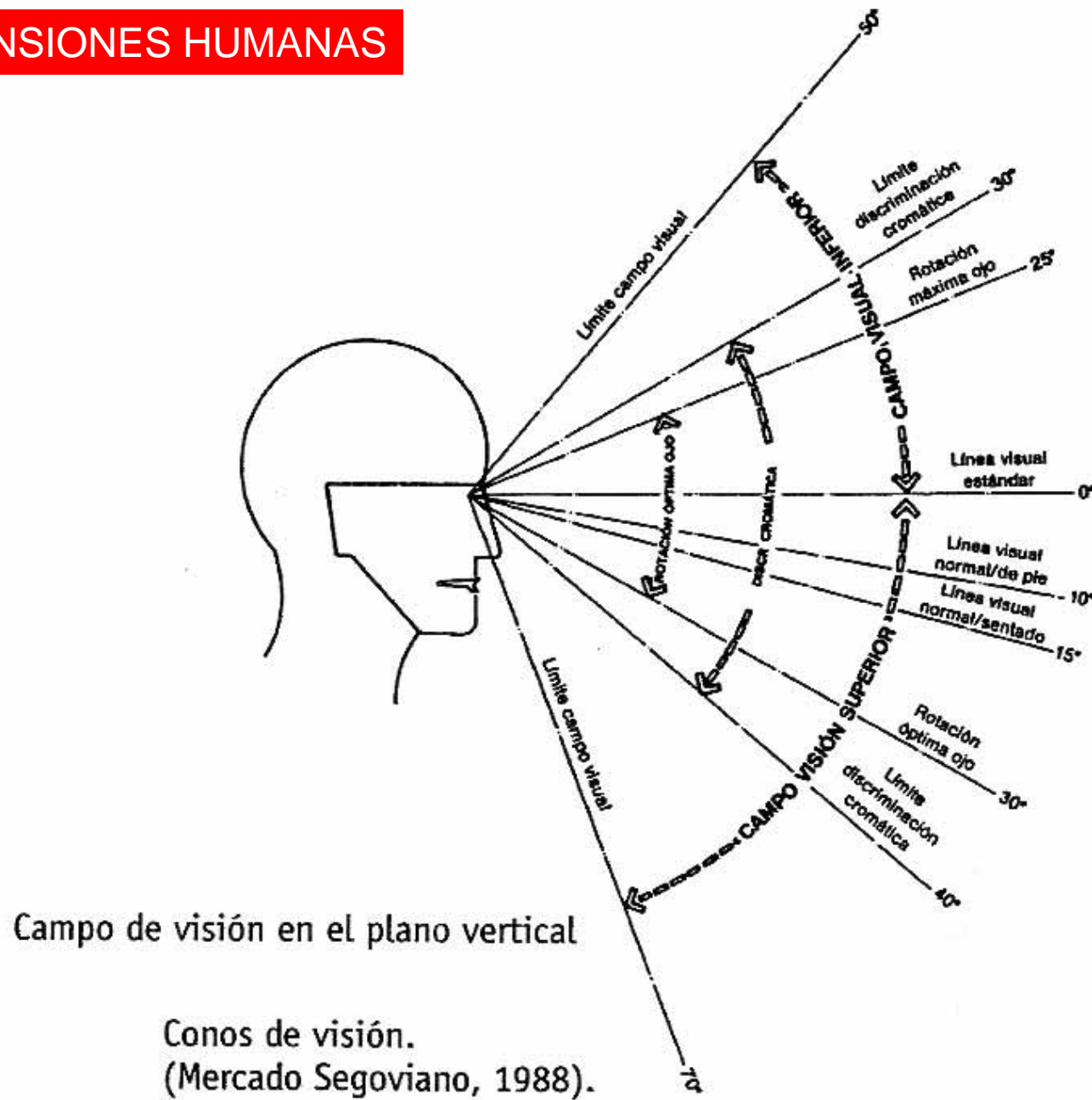
Soluciones/alternativas a problemas de talla en el interfaz:

- Construir un pequeño escalón de unos 15 cm que permita el acceso a los visitantes de distintas alturas. (Esto puede ser fuente de accidentes)
- Unidades múltiples a distintas alturas. Este sistema satisface a más rango de usuarios, pero sus costes son elevados. Desde el punto de vista del diseño del interfaz/montaje tiene un aspecto negativo, es factor de repetición.
- Sistema que se pueda adaptar mecánicamente. Elevado coste.

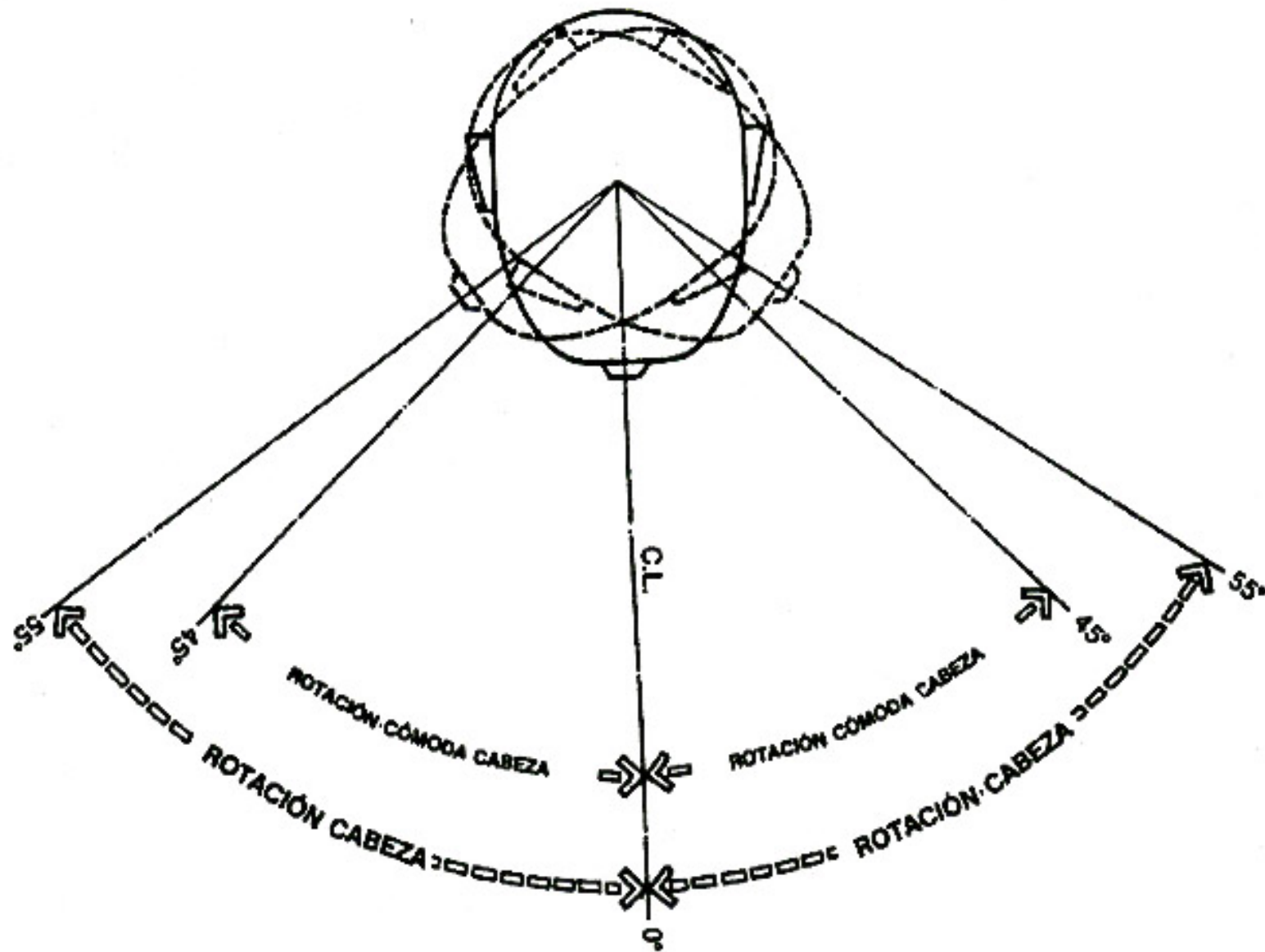

Campo de visión en el plano horizontal

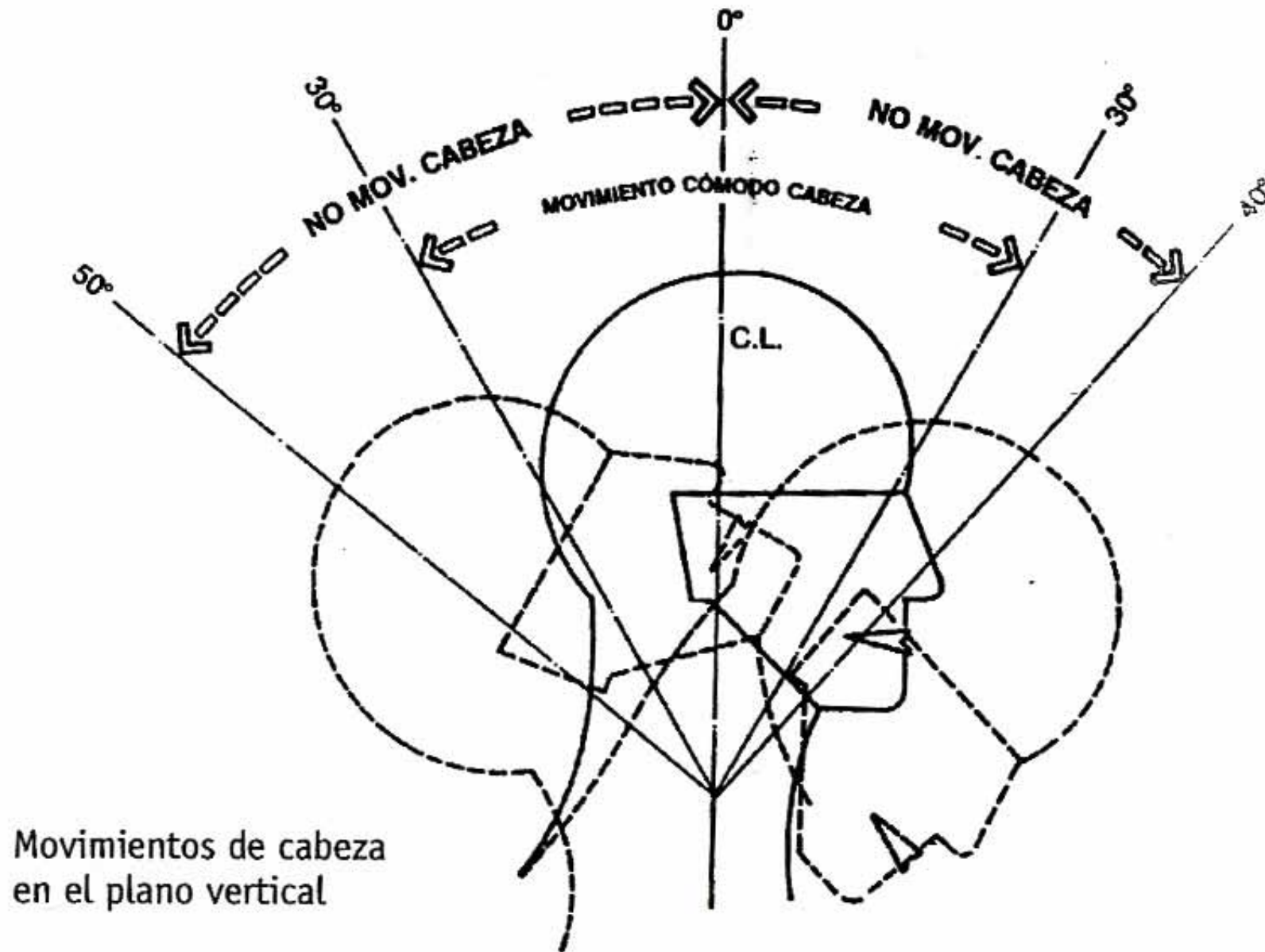

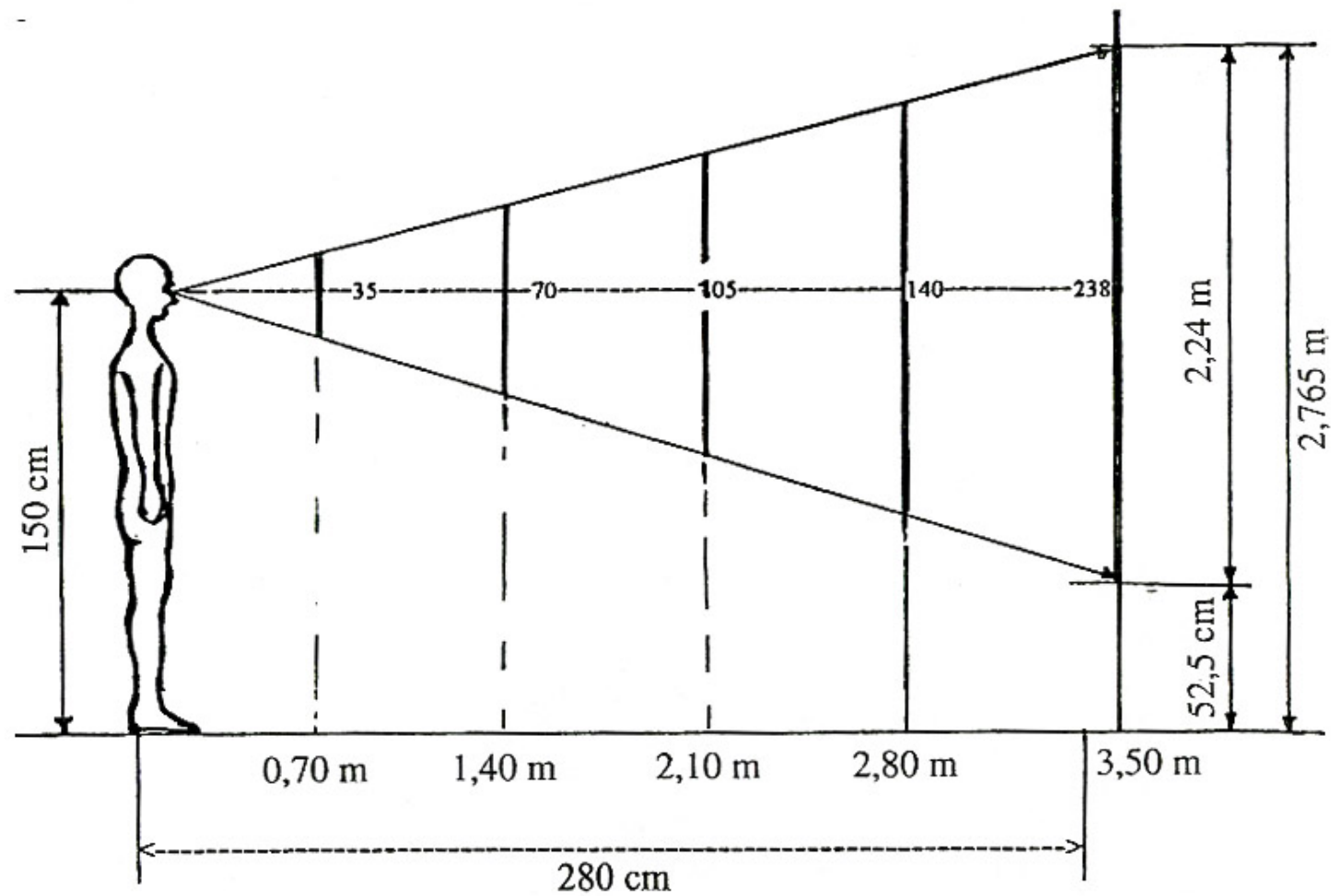

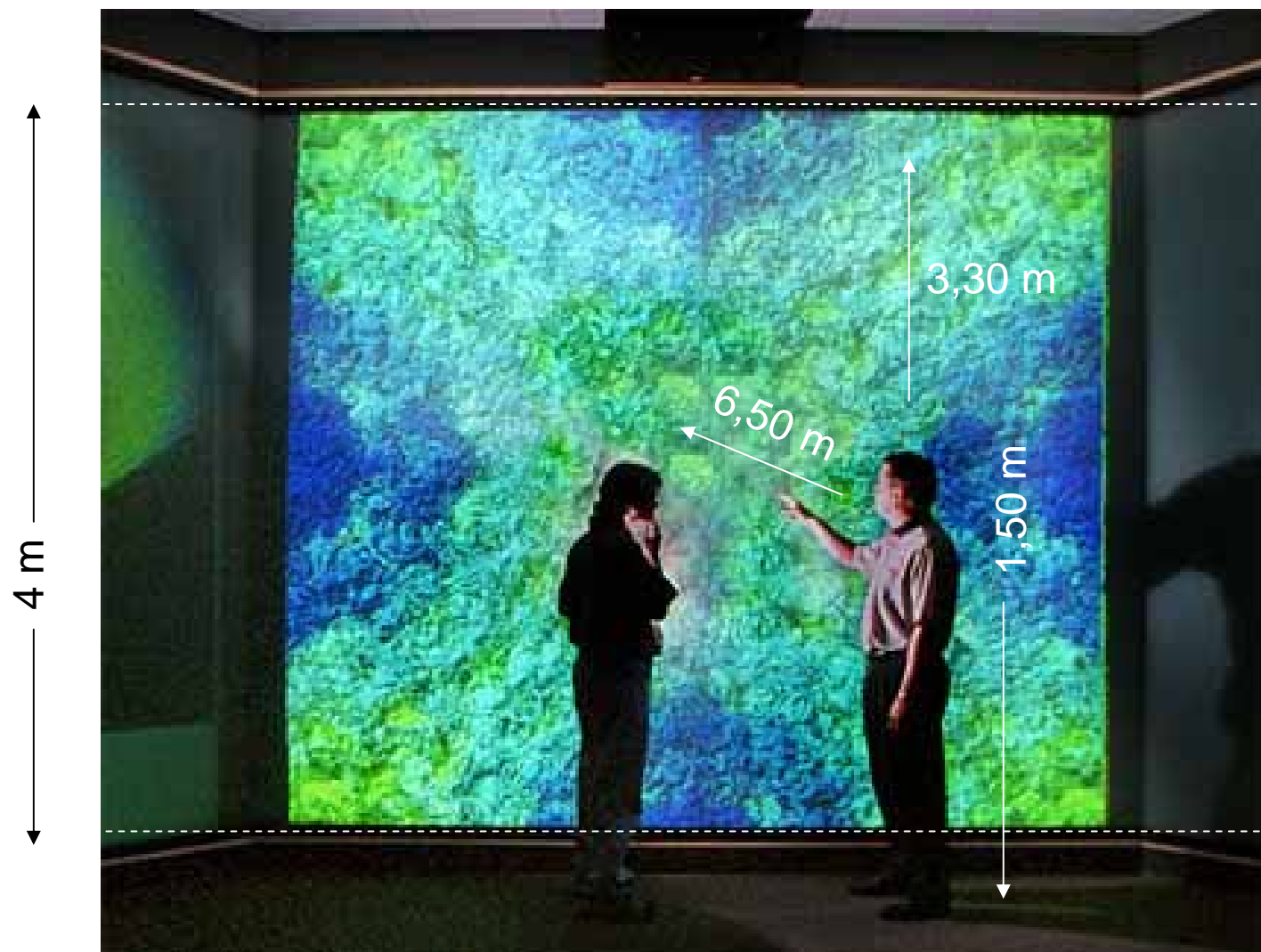
Esquema gráfico del cono de visión y distancias

La buena visión de las obras depende de un conjunto de varios elementos, la distancia y la situación en que se encuentran respecto al espectador, estableciendo una triple relación correlativa: la **altura de la obra**, la **porción de la obra por encima de lo visual** y la propia **distancia en que se encuentra en relación con el espectador**.

Altura de la obra	Por encima de lo visual	Distancia aproximada
0,50 m	0,25 m	0,50 m
1,00 m	0,50 m	1,00 m
1,50 m	0,80 m	1,50 m
2,00 m	1,30 m	2,50 m
2,50 m	1,80 m	3,50 m
3,00 m	2,30 m	4,50 m
3,50 m	2,80 m	5,50 m
4,00 m	3,30 m	6,50 m
4,50 m	3,80 m	7,50 m
5,00 m	4,30 m	8,50 m
6,00 m	5,30 m	10,50 m

DISPOSICIÓN DE OBJETOS

"Semimscope"
instalación interactiva
De Arcángel Constantini

"Entanglement (Enredo)"
Rafael Lozano - Hemmer

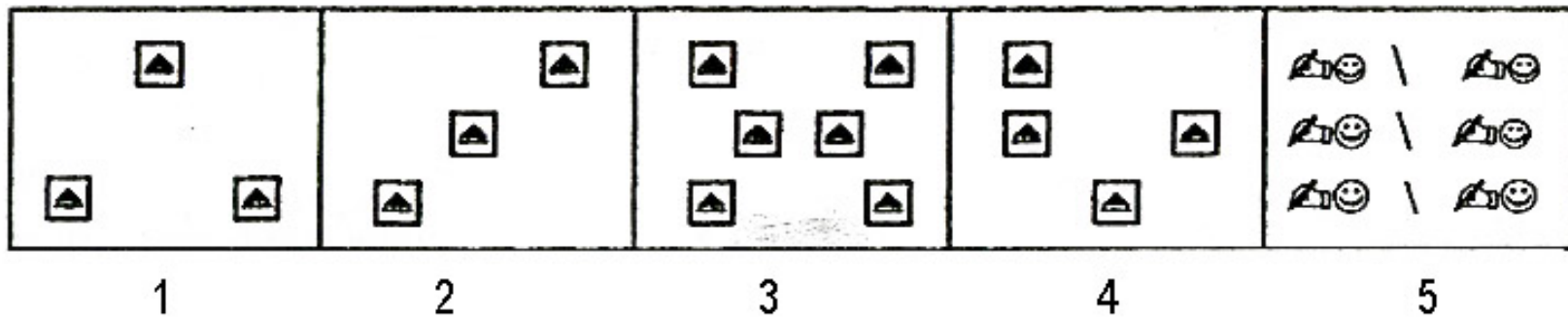
"Defrost" Instalación interactiva
de Iván Abreu, 2005

DISPOSICIÓN DE OBJETOS

Composición y dirección compositiva. Modelos de composición:

A) **Composición** = disposición de los diversos elementos que componen la exposición o instalación. (composición, color, profundidad e ilusión plástica, organización tridimensional, etc.).

1) Triángulo, 2) Diagonal, 3) Simétrica, 4) Asimétrica, 5) icocefalia*, etc.

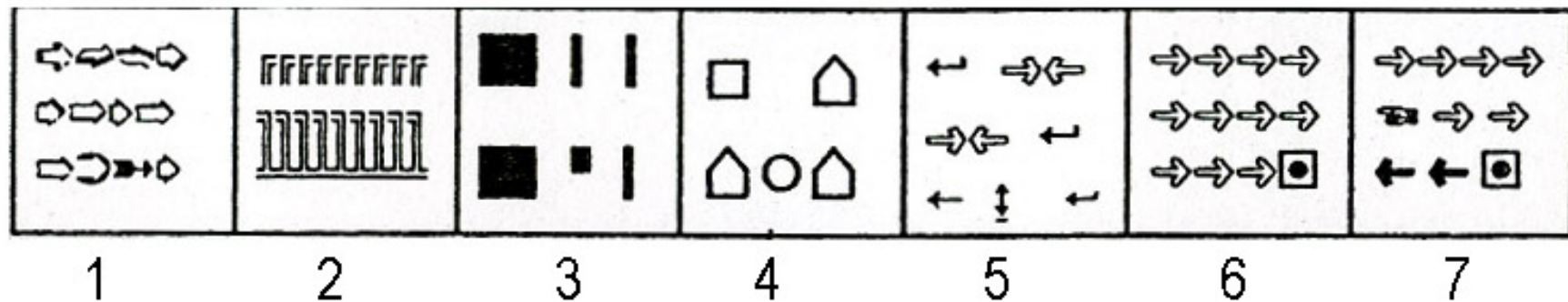
* Norma artística que alinea las cabezas a una misma altura formando un friso continuo.

DISPOSICIÓN DE OBJETOS

Composición y dirección compositiva. Modelos de composición:

A) **Composición** = disposición de los diversos elementos que componen la exposición o instalación. (composición, color, profundidad e ilusión plástica, organización tridimensional, etc.).

1) Dirección compositiva, 2) balance compositivo, 3) bloque compositivo 4) hueco compositivo
5) dirección/contradirección, 6) Dirección acertada, 7) dirección errónea

DISPOSICIÓN DE OBJETOS

Composición y dirección compositiva. Modelos de composición:

B) Centro de la cuestión : el objeto y su contexto:

- Percibir los objetos (lo esencial) entre y por medio de los elementos coadyuvantes* para obtener: - **el valor comunicativo** (interviene lo psico-socio-lingüístico) de la historia de los objetos.
- Envolver las obras similares en un vínculo de grupo o lugar.

C) El interés :

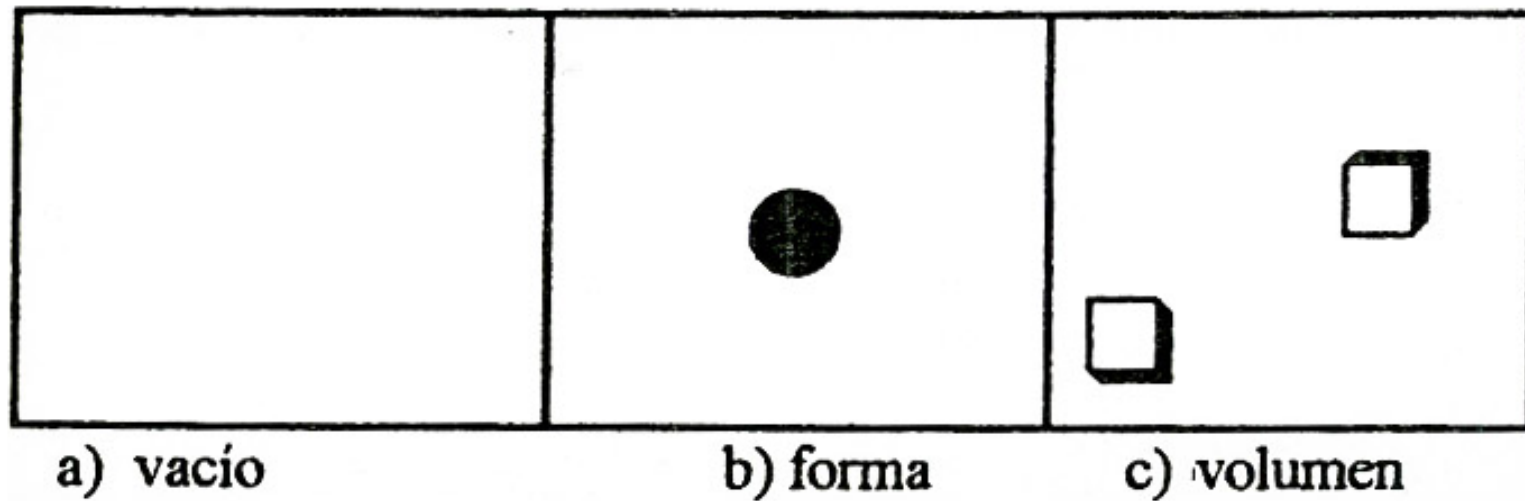
- Prioridad de obras de impacto dentro del conjunto. Énfasis, cambios de ritmos (creciente, decreciente, modulaciones...) sin romper el hilo conductor.

D) El color, al masa visual y el espacio: Interrelación e interdependencias importantes.

* productos que ayudan a mejorar la efectividad o eficiencia

ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

Frente al vacío o ausencia de elementos **A)**, el visitante se convierte como primer elemento de la percepción.

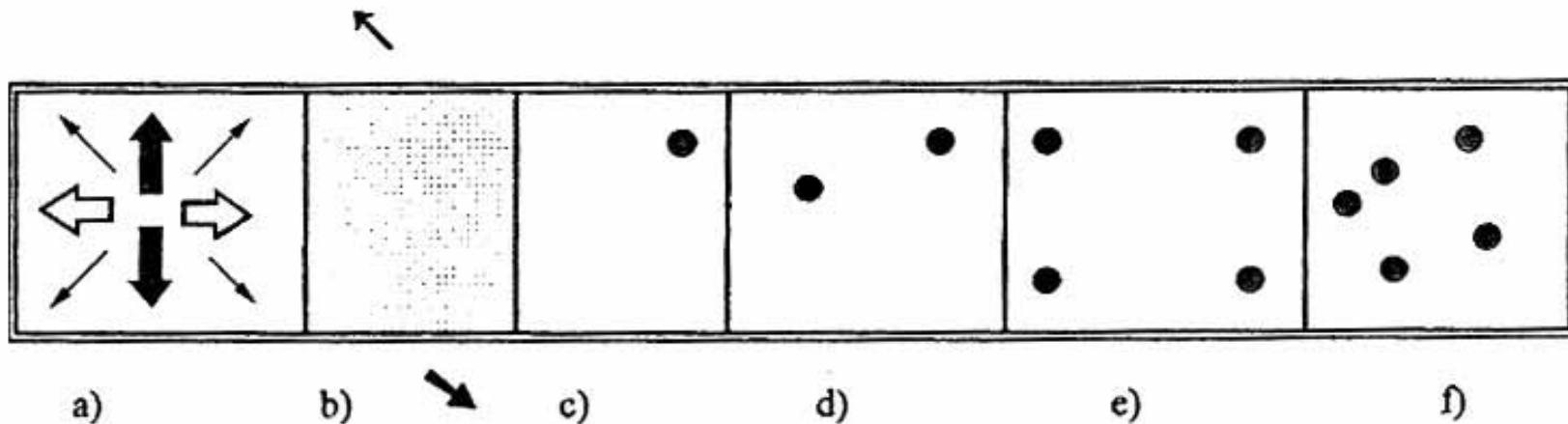
Cuando el contraste se efectúa en o sobre un plano, el producto será forma **B)** [pantalla]

Cuando el contraste se efectúa en el espacio, obtendremos volumen **C)**

ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

La composición, la organización modifica y altera el plano. Se producen como consecuencia fuerzas, atracciones, diferentes llamadas en el campo visual:

- **Percibimos un plano y presenta 6 direcciones definidas:**

a) Cuatro hacia sus límites; b) dos, hacia sus dimensiones

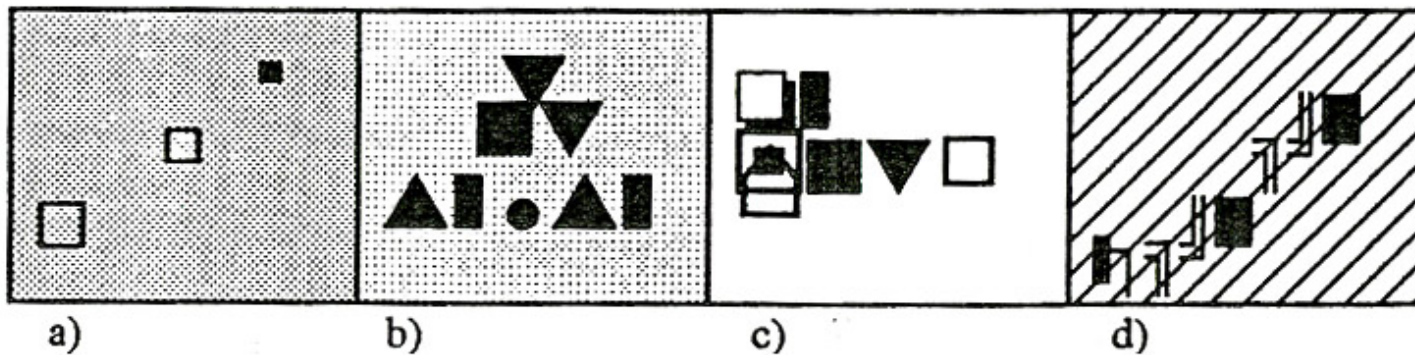
- **Al incorporar elementos y distribuirlos**

c) Una sola llamada puntual; d) dos llamadas alternativas; e) una llamada múltiple, regulada cuadrangulamente; f) una llamada múltiple y de libre pero cerrado recorrido visual, posibilidad de retorno.

ORGANIZACIÓN DE LOS ELEMENTOS

- La **percepción de los elementos como un todo o como partes** compositivas depende del grado de atracción que ejerzan entre sí, >>> entre figuras semejantes **a)**; Entre figuras que pueden tocarse (proximidad) **b)**; entre figuras que se superponen **c)**; entre figuras que se interconectan **d)**

Todos los elementos conformarán **la forma, la figura y el fondo (superficie o espacio)**

FACTORES DETERMINANTES EN LA DISPOSICIÓN DE LOS OBJETOS

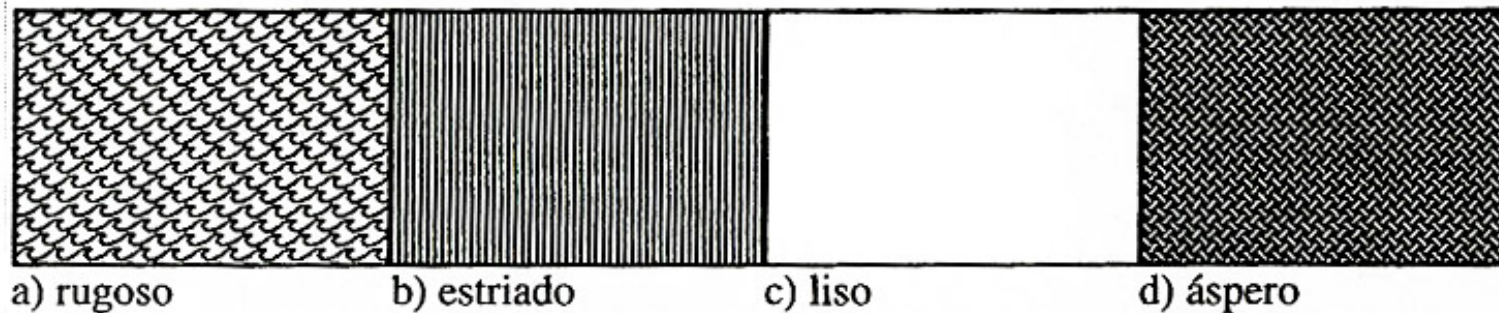
A) LA LUZ

B) El carácter **REFLECTANTE** de los objetos.

Tres elementos:

- **Valor** (cantidad de luz reflejada por superficie)
- **Tono o Matiz** (diferencia de colores)
- **Intensidad o saturación** (pureza o mezcla de los colores; mayor o menor intensidad)

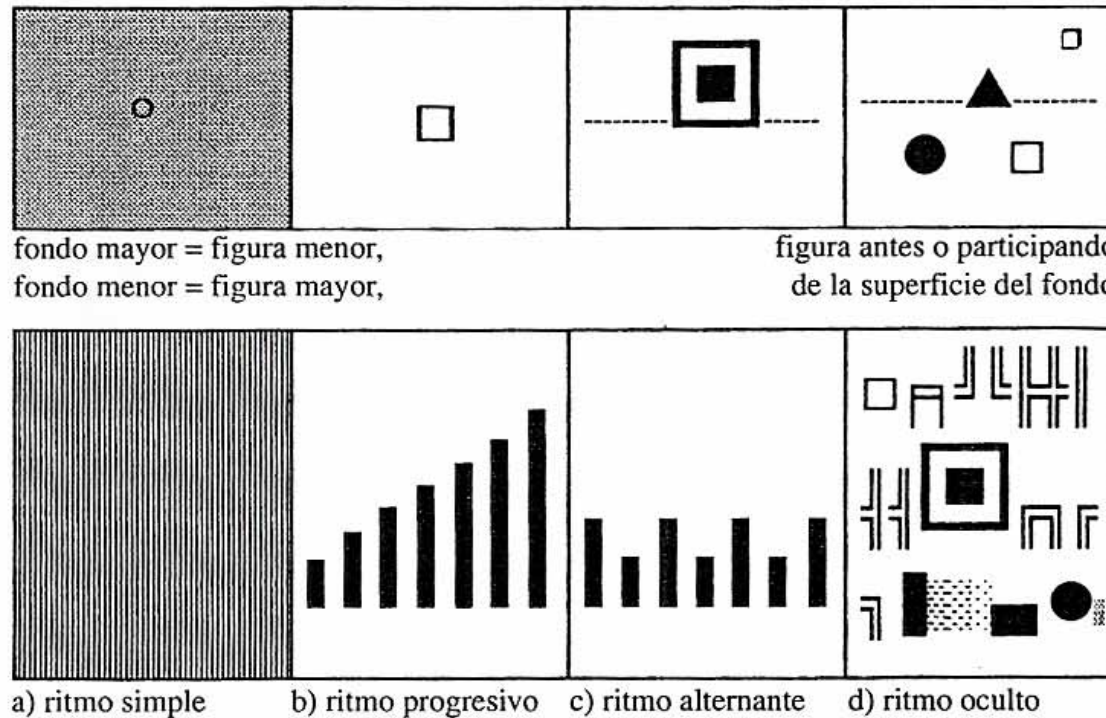
C) **La textura visual:** Cantidad de luz reflejada por una superficie y la manera en se refleja (rugoso, estriado, liso, aspero, fino, etc.)

FACTORES DETERMINANTES EN LA DISPOSICIÓN DE LOS OBJETOS

D) El campo visual -> base de la percepción (la luz reflejada por los objetos) -> **Figura -> Fondo**

D) Ritmo como organizador de elementos:

> SIMPLE | > PROGRESIVO >| ALTERNANTE | > OCULTO

Prof: Moisés Mañas
Moimacar@esc.upv.es