

La historia del formalista 'cubo blanco'

*Del museo moralista del siglo 19 al museo cívico del siglo 21
Un seminario de museología comparada en Occidente*

¿Por qué el mundo del arte moderno y contemporáneo sigue aferrado a la museología del mal denominado 'cubo blanco' cuando se trata de una museología meramente estético-formalista dirigida a una espectador hetero-normativo, patriarcal occidental blanco? ¿Por qué aún desconocemos los orígenes, motivaciones e ideología que subyacen detrás del 'cubo blanco'? Y, finalmente, ¿existen otras maneras de superar el formalista 'cubo blanco' capaces de producir un museo más democrático y menos elitista?

En el seminario *La historia del formalista 'cubo blanco': Del museo moralista del siglo 19 al museo cívico del siglo 21: un seminario de museología comparada en Occidente* vamos a dar contestación a estas preguntas de una manera tanto teórica como práctica con el fin de aportar una visión *longue durée* o de largo recorrido que arroje luz sobre los orígenes del cubo blanco a principios de 1900 en Alemania, su posterior traslado a Estados Unidos de la mano de Alfred H. Barr, Jr. al MoMA de Nueva York en los años 30 y su triunfo final urbi et orbi de la mano de la globalización neo-liberal en los 90. Este seminario aporta por primera vez la genealogía del cubo blanco ofreciendo muchos prácticos ejemplos de otros tipos de montajes capaces de acomodar las demandas del arte de hoy. También analizaremos exposiciones recientes en museos y centros de arte líderes a escala global y cómo el uso acrítico y reduccionista del 'cubo blanco' perjudica el arte relacionado con temas como identidad, género, raza, feminismo o neocolonialismo.

CONTENIDOS

BREVE INTRODUCCIÓN: El persistente 'inconsciente formalista' y el 'cubo blanco'

PARTE 1. ORÍGENES DEL MUSEO PÚBLICO

Creando colecciones, ideologizando espacios

PARTE 2. EMERGENCIA DEL MUSEO PÚBLICO

El Museo Aristocrático en el siglo 19: el *museo moralista* y el estado-nación (1789-1874)

PARTE 3. EL TRIUNFO DEL MUSEO PÚBLICO Y EL CUBO BLANCO

El museo burgués en el siglo XX: el *museo formalista* y el placer estético: 1874-1990

(El principio del 'arte por el arte' y el museo moderno)

- El 'Universal Survey Museum': el 'Period Room' (Sala de época) como montaje ideal
- El Museo Moderno: desde James McNeill Whistler y los impresionistas hasta los montajes surrealistas (1874-1942)
- El Cubo Blanco: Advenimiento y apoteosis del 'Modern Period Room': 4 fases (1900-1990)

Vista panorámica MoMA año 1936 *Cubism and Abstract Art*

PARTE 4. EL FRACASO DEL CUBO BLANCO Y EL ADVENIMIENTO DEL MUSEO CÍVICO

El Museo Democrático en el siglo XXI: el *museo cívico* y el interés público (1989-Hoy)

(Participación y el museo contemporáneo)

- El Fracaso del Hetero-Normativo Museo Occidental Blanco: Sobre-estetización y Des-politización del arte socio-político
- Hacia un Museo Cívico: la necesidad de 'montajes contextuales'

CODA: Mala Museología o cómo el museo mata las obras de arte a través de erróneos emplazamientos y metodologías anacrónicas

EPÍLOGO: Ideología y el poder del emplazamiento

ESTE SEMINARIO TE PERMITIRÁ

- Tener una visión panorámica de la historia del museo
- Conocer los orígenes y la genealogía del denominado 'cubo blanco'
- Conocer otro tipo de museologías surgidas entre 1874 y 1942
- Analizar con mayor nivel de crítica la práctica museológica y curatorial contemporánea
- Acceder a una bibliografía especializada

Metodología: presencial

Paco Barragán tiene un doctorado internacional por la Universidad de Salamanca (USAL) con residencia en la Alvar Aalto de Helsinki. Su tesis doctoral “La narratividad como discurso, la credibilidad como condición: arte, política y medios hoy” recibió el Premio Extraordinario a la mejor tesis doctoral del años 2019-2020 de la USAL. Entre 2015 y 2017 fue el encargado de la sección de Artes Visuales del Centro Cultural Matucana 100 de Santiago de Chile. En el año 2005 fue co-curador de la International Biennial of Contemporary Art (IBCA) de Praga; en el 2009 fue co-curador de la Bienal de Lanzarote y en el 2016 fue co-curador de la Nuit Blanche de Toronto. En el campo curatorial, Barragán ha comisariado 98 exposiciones en 4 continentes entre las que figuran *No lo llames performance/Don't Call it Performance* en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía-MNCARS en el 2003 y el Museo del Barrio en el 2005; *Erwin Olaf: Elegance & Perversity* para el Australian Centre for Photography (ACP) en el 2005 y el Institute of Modern Art (IMA) de Brisbane en el 2006; *Lee Bul: Asepsia* en el Domus Artium (DA2) de Salamanca en el 2007; *The End of History and the End of History Painting* para el Museum voor Moderne Kunst (MMKA) de Arnhem, Países Bajos en el año 2010; *¡Patria o Libertad! On Patriotism, Nationalism, and Populism* para el Museum of Contemporary Art (MOCCA) de Toronto; *Juan Dávila: pintura y ambigüedad* para el MUSAC de León en el año 2018; o, más recientemente, *Erwin Olaf: Narrativas de Emancipación, Deseo e Intimidad* en el Fernán Gómez Centro Cultural de la Villa de Madrid en el año 2024. Barragán ha escrito regularmente e impartido conferencias sobre el cubo blanco y la museología moderna y contemporánea.