

OBSERVATORIO ARTÍSTICO

CONTEXTO

El arte como tal tiende a referirnos a un mecanismo de acción y reacción en la que se deben cumplir dos cosas: tener un sentido y transmitirse con la intención de que sea arte, lo que nos lleva a la manera en cómo el espectador logra entenderlo o recibir información que cause alguna emoción.

En cada sociedad el arte tiene una presencia que se manifiesta de cualquier forma. La intención del siguiente trabajo, es esclarecer el papel del arte en México y encontrar una herramienta tecnológica y digital que permita atraer al espectador (mexicano o internacional) a formar una comunidad de cultura más grande.

De acuerdo con una entrevista a Isabel Niño, abogada especialista en arte y directora del Nial Art Law “los expertos no se ponen de acuerdo en el papel que México juega en la industria del arte. Algunos ponen en duda la existencia del mercado potencial y otros, que una buena muestra de que es un sector floreciente la encontramos en la multiplicación de museos y galerías.”

Esto nos lleva a cuestionarnos; si México es un país rico en cultura y arte, ¿por qué sigue sin haber un mercado potencial?

De acuerdo con el Art Finance Report en 2016 realizado por la consultora Deloitte, al Brasil ser desacelerado en ventas (cayendo 14.3% en 2014 y 26% en 2013) solo representa el 4.3 de las ventas en América Latina, lo que nos deja un paso para que convirtamos a México en el mayor mercado de arte en la región.

En 2015, el arte mexicano representaba 29.2% del total de ventas.

Como parte de entender este mercado, ha sido dividido en: Mercado primario - las galerías que exponen y ponen en circulación las obras de un artista. Mercado secundario - Eventos culturales como las subastas, en las cuales solo personas de entre 20 y 40 años asisten. Ferias de Colección - Son parte de los eventos culturales que se organizan para que los artistas puedan comercializar con su arte.

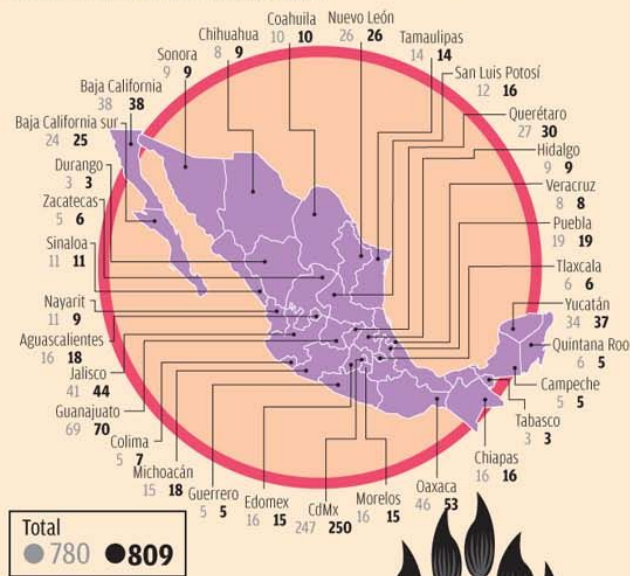
A continuación, una infografía realizada por la Secretaría de Cultura en la que explícitamente nos marca la posición de México:

GALERÍAS EN MÉXICO

En 2017 se han creado 29 espacios de exhibición. La CdMx lidera el mercado con 30.9 por ciento de participación

2017

● Enero ● Septiembre

LOS MÁS VENDIDOS

Artistas más populares

VOLUMEN DE VENTAS MUNDIAL

Entre 2011 y 2014 fue el mejor periodo en ventas de arte

(mdd)

MERCADO GLOBAL

China y EU lideran participación en el mercado de arte

Reparto por países del volumen de negocios 2016

China 38%

EU 28%

Reino Unido 17%

Francia 5%

Alemania 2%

Italia 1%

otros 9%

MEDIOS

La pintura sigue siendo el soporte preferido de los compradores de arte

Me encuentro realizando mi servicio social en el Museo de Arte Popular, por esta razón me ha interesado qué sucede dentro de un museo y qué podría cambiar y mejorar. De acuerdo con cifras brindadas por el Coordinador de Comunicación Social, Emilio Ortiz, a partir de noviembre 2017, el promedio de visitantes al mes ha sido de 9K personas, de las cuales 60% acuden al mismo en domingo acompañado de su familia. La razón es porque la entrada es gratuita este día.

Esto es un punto muy importante, porque aunque solamente estamos tomando el caso de un museo, muchos prefieren esperar a este día para visitar museos en la CDMX.

Estos datos nos dan un panorama mayor de en qué punto nos encontramos y nos permiten pensar en las posibles soluciones a esta crisis.

Investigando acerca de este tema, he notado que casi nadie habla de cómo las plataformas tecnológicas permiten avanzar o retrasar en el desarrollo de esta industria, por lo que me tomé a la tarea de investigar de qué forma se hace en el mundo.

De acuerdo con el top 10 de museos en el mundo realizado por la revista National Geographic, se encuentran:

- Smithsonian Institution, Washington, D.C.
- Le Louvre, Paris, France.
- The Acropolis Museum, Athens, Greece.
- State Hermitage, St. Petersburg, Russia.
- The British Museum, London, England.
- The Prado, Madrid, Spain.
- The Metropolitan Museum of Art, New York City.
- The Vatican Museums, Vatican City, Italy.
- The Uffizi Gallery, Florence, Italy.
- Rijksmuseum, Amsterdam, The Netherlands.

Esta categoría de los 10 mejores, se da, además de basarse en las famosas obras que alberga por los artistas más importantes de la historia, por su funcionamiento, estructura, capacidad, etc. Por lo que es necesario tomar cada aspecto para comparar qué podría ser mejorado o implementado en México y que el arte no decaiga.

De acuerdo con el sitio Nación 321, México ocupa la posición número 47 en desarrollo tecnológico.

Y ¿Qué sucedería si nos diéramos a la tarea de combinar el arte con la tecnología y tal vez llegar al nivel de desarrollo artístico de otros países? ¿Cómo podríamos resolver el problema de accesibilidad a toda la población y llegar a mercados internacionales?.

Desde mi perspectiva, lo que más importa a la hora de observar un cuadro es la experiencia (sensorial y emocional) a la que somos capaces de llegar. Una manera de mejorar esta situación (aplicándolo a mi subsistema de comunicación digital) es crear una plataforma que sea una especie de museo pero solo de las obras más famosas y representativas, de las que todo el mundo conoce.

Para remediar la parte de la “experiencia sensorial” poner algunas opciones de música que cada quién pueda ir eligiendo al explorar el museo. Esto con la finalidad de que al momento de estar viendo una sola escena se pueda intercalar la música que ha sido elegida, comprobar que una pintura, además de que hable por sí sola, tenga diferentes significados dependiendo de qué se escuche en el momento (basándome en el documental de John Berger/Ways of seeing) .

Busco llegar a que las pinturas “más famosas” llene de una emoción real y significativa a los jóvenes, pero además que puedan entender el significado de cada una (o el significado que le quieran dar de acuerdo a lo que sintieron al verlas).

Acompañando cada cuadro elegido con la traducción real del cuadro, además de un breve contexto de cuando fue pintado. (las pinturas tendrán la calidad como la base de datos ARTstor que solo dispone la UIA).

En mi opinión es importante que los jóvenes nos acerquemos a la pintura porque estamos viviendo una época de desinformación que corre a velocidades increíbles en redes sociales, por esto me parece que los clásicos deberían ser parte de nuestro bagaje cultural.

Quiero que este proyecto comience por ser aplicado a las pinturas mundiales más reconocidas de las cuales todos hablamos para que más adelante esta sea una herramienta que pueda ser implementada en el país en la que los museos de México puedan complementar su experiencia por medio de un sitio web.

Para este proyecto, me gustaría que el sitio web sea dedicado específicamente a jóvenes de 17 a 27 años aproximadamente (porque pienso que es una edad en la que tenemos oportunidad de borrar la información falsa que absorbemos y además son quienes más estamos en búsqueda de nuevas experiencias.) Esto se logrará mediante segmentación de target en Instagram y que sea quien traiga visitantes a la página web.

Las épocas de los cuadros elegidos serán definidas mediante una encuesta aplicada a jóvenes para saber qué pintores son los que más ubican, que cuadros y dar un panorama de la información que tienen acerca de la pintura.

En México todavía no existen sitios de museos que permitan a gente alrededor del mundo a visitarlos de manera virtual. Esta experiencia aún está limitada a acudir directamente a ellos.

PROBLEMA A RESOLVER

- En México no existen herramientas web que permitan a los visitantes de los museos tener una experiencia fuera del recinto, especialmente en una época de inmediatez e interactividad digital.

OBJETIVOS

- Crear un sitio web que permita ser adaptado a museos de la CDMX, especialmente aquellos que exponen pintura de cualquier época y tema, el cual pueda ser visitado por cualquier persona con acceso a internet que muestre plano a detalle de cada cuadro expuesto (en donde se pueda observar técnicas, pinceladas, etc) además de dar información de primera fuente acerca de la obra.

JUSTIFICACIÓN

- En primer lugar elegí este tema porque siempre me he sentido atraída por la pintura de época.
- Como parte de mi Servicio Social en la Ibero, ingresé al Museo de Arte Popular, lo que me ha dado una mayor visión sobre las necesidades de un museo además de las oportunidades que tienen para desarrollarse y tener mayor incidencia en la sociedad.
- Mi área de especialización es comunicación digital, por lo que creo importante que el arte mexicano siga avanzando de la mano de la comunicación digital que es parte muy importante de nuestro presente, pero sobre todo de nuestro futuro.
- Me parece muy importante la parte de montaje museográfico porque es la manera en que se cuenta la historia de cierta obra. Por esta razón me he dado a la tarea de visitar sitios web de los museos más importantes a nivel mundial ya que puede ser una manera de que, quien no tiene la oportunidad de visitarlos físicamente, puede hacerlo con un sólo click.
- Comparando museos en México con museos a nivel mundial, estamos atrás de lo que se podría hacer para que el arte mexicano traspase barreras internacionales.

METODOLOGÍA

ANÁLISIS DE COMPETENCIA

Estos sitios web de México han sido elegidos bajo la característica principal de que deben exponer pinturas. Esto porque la plataforma estará hecha para exponer solamente este tipo de arte en un principio, ya que busco enfocarme en mostrar las técnicas que han sido usadas.

- Secretaría de Cultura : Los museos pertenecientes a la CDMX son controlados por la Secretaría de Cultura por lo que mantienen una misma estructura y no pueden salirse de ésta. Además cuentan con un hipervínculo hacia la página general del gobierno.

<https://www.gob.mx/cultura>

- Museos de la CDMX

Museo de Arte Popular: <http://www.map.cdmx.gob.mx/>

Museo Frida Kahlo: <http://www.museofridakahlo.org.mx/>

Museo Soumaya: <http://www.soumaya.com.mx/index.php/esp>

Museo Franz Mayer: <http://www.franzmayer.org.mx/>

Museo Tamayo: <http://www.museotamayo.org/>

Museo Nacional de Arte: <http://www.munal.mx/en>

Museo del Palacio de Bellas Artes: <http://museopalaciodebellasartes.gob.mx/>

Museo Nacional de San Carlos: <https://www.mnsancarlos.com/>

M. Mural Diego Rivera:

<https://museomuraldiegorivera.inba.gob.mx/museo/recorrido-virtual.html>

Museo Experimental El Eco: <http://eleco.unam.mx/eleco/>

- Museos internacionales

La revista National Geographic es una de las más influyentes a nivel mundial en cuanto a naturaleza, arte, cultura, sociedad. Cuenta con las mejores investigaciones de científicos, fotógrafos, periodistas y cineastas del mundo que es expuesta a través de canales de televisión, revistas, medios infantiles, expediciones de viajes, libros, mapas, productos de consumo, entretenimiento y experiencias, además de redes sociales. National Geographic nos acerca a las historias que importan.

NG ha publicado un artículo llamado [Top 10 Museums and Galleries](#) el cual ha sido tomado para elegir los museos más influyentes del mundo de acuerdo a su estructura, colección, historia y plataforma.

Smithsonian Institution, Washington, DC: <https://www.si.edu/spotlight/hats-on-art>

Le Louvre, Paris, France: <https://www.louvre.fr/en>

The Acropolis Museum, Athens, Greece: <http://www.theacropolismuseum.gr/en>

State Hermitage, St. Petersburg, Russia: <http://hermitagemuseum.org/>

The British Museum, London, England: <http://www.britishmuseum.org/>

The Prado, Madrid, Spain: <https://www.museodelprado.es/>

The Metropolitan Museum of Art, New York: <https://www.metmuseum.org/>

The Vatican Museums, Vatican City, Italy: <http://www.museivaticani.va/>

The Uffizi Gallery, Florence, Italy: <https://www.uffizi.it/gli-uffizi>

The Rijksmuseum, Amsterdam, The Netherlands: <https://www.rijksmuseum.nl/>

Adicional:

Van Gogh Museum: <https://www.vangoghmuseum.nl/en>

ADJUNTO EN TABLAS (fig 2)

AUDIENCIA

En un principio esta idea del observatorio artístico ha tenido diferentes fases. Los objetivos del mismo es crear una plataforma que empleen las características más relevantes de cada plataforma elegida (fig 2).

Analizando los sitios web de museos en México, he llegado a la conclusión de que no son plataformas malas, pero en mi opinión sería importante que actualicen sus herramientas tecnológicas lo que también les dará un valor adicional a estos recintos artísticos.

Como mencioné anteriormente, este proyecto ha tenido varias fases. Comenzó a ser planteado como una herramienta que pudiéramos implementar en el Museo de Arte Popular lo cual no fue posible hacer ya que:

1. Al ser un museo de perfil público, la Secretaría de Cultura se encarga de manejar la estructura y diseño del website (aunque el MAP es quien maneja los contenidos).
2. De acuerdo con el Director de Comunicación Social, Emilio Ortiz, la Secretaría de Cultura no da permisos para que las páginas sean manejadas de diferente manera.
3. El presupuesto para desarrollar una plataforma con las características que busco es muy elevado por lo que la SC no daría el financiamiento para hacerlo.
4. Es necesario conformar un grupo de expertos que puedan desarrollar una plataforma así por lo que en 6 meses es difícil que se realice.

He llegado a la conclusión de que sería una buena plataforma fácil de vender a instituciones de sector privado (ej. Soumaya, Franz Mayer, etc) que exponga pinturas. En búsqueda de que sea financiado por instituciones que inviertan en proyectos artísticos.

CONTENIDO

Lugar	Museos Elegidos	Característica elegida	Selección de características para website
En México	Museo Soumaya	Mapa de sitio	X
	Franz Mayer	Afilaciones con organizaciones en distintos rubros como eventos	
	Tamayo	Sitio adaptable al buscador	X
	Museo Nacional de Arte	Recorrido Virtual 360	Se deberá adaptar al museo (por el momento no será implementado)
	Bellas Artes	Programas que impulsen causas sociales (como apoyo al medio ambiente)	X
		Plano a detalle de las pinturas	
	Museo Nacional San Carlos	Biblioteca y alianzas con otros museos	
	Museo Mural Diego Rivera	Recomendaciones de museos a visitar por la zona	
Washington, D. C.	Smithsonian Institution	Entrevistas, notas, artículos relacionados con los temas del museo	X
Paris, Francia	Le Louvre	Artículos para aprender más sobre arte	X
		Plano a detalle de las pinturas	X
		Visita online.	
		Información de cada pintura.	
		Una historia hecha de cada pintura que es contada con música y video con la obra en plano a detalle	X
Atenas, Grecia	Acropolis Museum	Fotografías para uso personal (no comercial) libres de derechos	X
Londres, Inglaterra	British Museum	Diseño con fondos negros y letras blancas. Contrastante.	Diseño contrastante
The Netherlands	The Rijksmuseum	Espacio público con financiamiento de empresas privadas	X
		Información sin tanto texto, solo el necesario para títulos	X
		"Rijkstudio" personal en el que entrando a cada obra (en plano a detalle) muestra la gama de colores utilizada en la pintura, al dar click se abren todas las obras que utilizan el mismo color.	X
		Se pueden hacer compras de esa obra empleada en muchos artículos que te puedes enviar a tu domicilio.	X
The Netherlands	Van Gogh Museum	¿Qué inspiraba a Van Gogh para pintar sus cuadros?	X
		Acceso a cada obra mostrando su plano a detalle.	

¿CON QUÉ FINALIDAD SERÁ REALIZADO ESTE PROYECTO?

En mi opinión es importante universalizar el arte. Muchas veces el público no tiene acceso a él por falta de oportunidades económicas o para desplazarse de un país a otro. Así que me parece una oportunidad para que el trabajo de artistas mexicanos pueda ser llevado a otras partes del mundo y que logremos tener más presencia ya que hay muchísimo talento artístico que debe ser expuesto además de podremos integrar la tecnología y el arte.

-----> Importancia de comunicólogos en la planeación de un sitio web

-----> trabajo para lanzar un proyecto digital.

Las páginas web que tomé de inspiración para este proyecto son:

- The Next Rembrandt: <https://www.nextrembrandt.com/>

Esta página ha sido ganadora de dos Grand Prix en Cannes Lions. Enseguida un artículo en donde explica el origen y funcionamiento de la misma: <https://www.merca20.com/the-next-rembrandt-ha-ganado-dos-grand-prix-en-cannes-lions/>

- ArtStor (base de datos de la UIA): <http://www.artstor.org/>

CRITERIOS PARA EVALUAR SITIOS WEB DE LOS MUSEOS

	IDENTIFICACIÓN	CONTENIDO	ESTRUCTURA Y DISEÑO
MUSEO	<p>¿Es claro en nombre del sitio Web?</p> <p>El autor, ¿está claramente identificado?</p> <p>¿Es posible entrar en contacto con el autor por e-mail?</p> <p>¿Están especificadas las fechas de creación y última actualización?</p> <p>La página, ¿es de organización privada o pública?</p> <p>¿El tema está bien abordado?</p>	<p>El website, ¿tiene títulos y encabezamientos adecuados, claros y descriptivos?</p> <p>¿Está descrito en este su propósito?</p> <p>¿El contenido y las conexiones descritas son claras y de utilidad para las audiencias previstas?</p> <p>El origen del contenido, ¿se documenta y son hechos comprobables y exactos?</p> <p>La información, ¿está libre de errores gramaticales y ortográficos?</p> <p>El lenguaje utilizado, ¿es sobrio, conciso y concreto (no insinuante y ambiguo)?</p> <p>¿Contiene además de texto, imágenes, sonidos y multimedia?</p> <p>Los sonidos, los gráficos, el video: ¿realzan el mensaje del sitio?</p> <p>¿Se incluyen enlaces (vínculos, links) de recursos adicionales (otras fuentes)?</p> <p>La información, ¿no se contradice con lo que se dice en otra parte?</p> <p>Los contenidos y los mensajes, ¿no son negativos ni tendenciosos?</p> <p>La información, ¿es fiable y está actualizada?</p> <p>¿Incluye otras fuentes usadas y son posibles de ser comprobadas?</p> <p>La información ofrecida: ¿es objetiva e imparcial, completa, exacta?</p>	<p>El acceso al sitio Web, ¿es rápido?</p> <p>Desde la página principal, ¿se ve cómo está organizado el sitio y las opciones disponibles?</p> <p>Las pantallas, ¿tienen un diseño general claro y atractivo?</p> <p>La navegación, ¿está bien estructurada?</p> <p>¿Usa adecuadamente los gráficos y colores?</p> <p>El sitio, ¿usa colores y textos que se complementan?</p> <p>Los íconos, ¿representan claramente su propósito?</p> <p>¿Cuál es el valor adicional para hacerla interactiva?</p> <p>¿Usa algún sistema o técnica innovadora?</p>

Fuentes:

- Anónimo, Top 10 Museums and Galleries, National Geographic, 2012, <https://www.nationalgeographic.com/travel/top-10/museum-galleries/>
- Redacción, Así está México en desarrollo tecnológico alrededor del mundo, Nación 321, <http://www.nacion321.com/internacional/asi-esta-mexico-en-desarrollo-tecnologico-alrededor-del-mundo>
- Gutiérrez, Vicente, La cultura y el entretenimiento enfrentan la crisis económica, El Economista, 2017, <https://www.eleconomista.com.mx/arteseideas/La-cultura-y-el-entretenimiento-enfrentan-la-criisis-economica-20170119-0095.html>
- Ochoa, Cristina, Arte, la industria que “humaniza” al planeta, Milenio, 2017, http://www.milenio.com/negocios/Arte-industria-humaniza-planeta_0_1036096396.html
- Redacción, Arte: ¿una industria inmadura en México?, Forbes, 2014, <https://www.forbes.com.mx/arte-una-industria-inmadura-en-mexico/>