

CIUDAD DE MUSEOS

Clústeres de museos en la ciudad contemporánea

Paris

MILA NIKOLIĆ

CONTENIDO VOL. 1 DE 2: SINTESIS

CLÚSTER DE MUSEOS EN LA CIUDAD CONTEMPORÁNEA	1	MACRO-URBANISMO: CIUDAD DE MUSEOS	91
Capítulo 1: Ubicación	5	El aspecto urbanístico del museo desde la perspectiva de la ciudad	92
Capítulo 2: Forma urbana	6	El modelo policéntrico	93
Capítulo 3: Relaciones y dinámicas	7	Barcelona: Plan de museos	96
Capítulo 4: Espacio público	8	Proyecto XL	101
Revolución: Nuevos modelos	9	Valencia: El Jardín del Turia	102
Manifiesto urbanístico	12	El sistema de museos y el sistema de la ciudad	105
<i>Locus genii</i>	15	La interacción del «museo como ciudad» y de la «ciudad de museos»	107
La ciudad del conocimiento	18	Cohesión	109
Triple efecto	20	Accesibilidad de cultura como urbanismo	110
MESO-URBANISMO: CLÚSTER DE MUSEOS	21	El nuevo paradigma de la ciudad	111
Reorientación	23	El paisaje museístico como tejido conectivo y transformativo	111
Reorganización: Visibilidad, accesibilidad y conexiones	25	CONCLUSIÓN	115
Conexiones programáticas: Exteriorización del museo	30	Manifiesto urbanístico	115
Conexiones físicas	35	Museo como ciudad	116
Bajo la tierra: La arquitectura de devolver a la comunidad	36	Clúster de museos como espacio público	118
En la altura / <i>Upperworld</i>	39	Ciudad de museos como tejido conectivo y transformativo	120
La unión bajo la cubierta	42	La importancia teórica	121
Edificio del museo como espacio público	45	La importancia práctica	122
Clúster de museos como nuevo manifiesto urbanístico	49	Futuras investigaciones	123
Paradigma del nuevo clúster de museos	50		
Más allá de los clústeres de museos:			
Romper las murallas	54		
Clúster de museos como espacio público	55		
MICRO-URBANISMO: MUSEO-CLÚSTER	59		
Museo y ciudad: La urbanidad interiorizada	60		
Reorganización	65		
Flujos	65		
<i>Dérive</i> situacionista por el museo-ciudad	68		
Espacios	71		
Forma	76		
Exposición	79		
Organización institucional: Museo-sistema / museo-red	83		
Nuevo museo, nuevo clúster	85		
Nuevo concepto del museo enciclopédico	85		
Clúster de museos-clústeres	86		
El museo-clúster como museo del siglo XXI	89		

CONTENIDO VOL. 2 DE 2: TESIS

Agradecimiento	iii	2010-	130
INTRODUCCIÓN	1	Abu Dabi: Saadiyat Island.	
Introducción/abstracto	3	Nuevas centralidades mundiales	136
Definiciones: Museo, clúster, ciudad	4	Anren: Jianchuan Museum Town	143
¿Por qué museo? ¿Por qué clúster de museos?		Hong Kong: West Kowloon y sus dilemas	147
¿Por qué ahora?	5	Louisville, KY: Museum Row +	
Clúster de museos en la bibliografía	6	Museum Plaza. Hibridación total	153
Clúster de museos: Aspectos urbanísticos, dimensiones básicas, elementos claves	8		
Ventajas de clusterización	11		
Crítica	13		
1.		2.	
FASES. EL LUGAR EN EL TIEMPO	17	TIPOLOGÍA. CLÚSTER DE MUSEOS COMO FORMA URBANA / LUGAR EN EL ESPACIO	157
Leyenda	18	Tipología-topología. Posibles tipologías	159
Historia: Del complejo real al complejo industrial	19	Tipologías urbanísticas: Ubicación, forma, elemento unificador	162
RAÍCES: Lugares sacros, templo y espacio público	22	CLÚSTER DE MUSEOS Y TEJIDO URBANO	166
EL SIGLO XVIII: En el centro de poder	23	MUSEO-MANZANA	168
Roma: I Musei Vaticani. Las puertas de la Santa Sede	25	Londres: British Museum (& «London Museum Mile»)	170
Roma: I Musei Capitolini.		CALLE DE MUSEOS	177
Otro monte, otra plaza	30	Nueva York: Museum Mile	179
Florencia: Galerie Uffizi	35	PLAZA DE MUSEOS	192
EL SIGLO XIX: El primer boom de museos	41	Ámsterdam: Museumplein	195
Múnich: Kunstareal / Maxvorstadt	44	BARRIO DE MUSEOS	202
EL SIGLO XX	54	Viena: MuseumsQuartier	204
1900-1950: Acrópolis cultural	54	CLÚSTER DE MUSEOS Y VERDE	212
Washington: National Mall	58	PARQUE DE MUSEOS	214
Los 50: El corazón de ciudad	66	Roma: Parco dei musei (Villa Borghese).	
Londres: South Bank + Bankside.		El antejardín de los museos	217
La primera regeneración cultural	69	París: Parque de la Villette.	
Los 60: Manifiestos de la modernidad	79	Parque de ciencia.	221
Berlín: Kulturforum. La Kulturband y la Guerra fría	82	Rotterdam: Museumpark	225
Los 70: La revolución del museo.		COLINA DE MUSEOS	236
La dimensión pública	91	Bruselas: Mont des Arts / Kunstberg	238
París: Beaubourg. Desacralización del lugar. Regeneración urbana.	93	CLÚSTERES DE MUSEOS FUERA DE LA CIUDAD	243
Los 80: Museo en el mercado	100	CLÚSTER DE MUSEOS Y AGUA	245
París: Le Grand Louvre. Grandes ejes y grandes proyectos.	102	ORILLA DE MUSEOS	248
Los 90: Ciudad creativa	109	Venecia: Canal Grande	248
Bilbao: Guggenheim + Ría. Museo-evento o el lugar como catalizador del crecimiento	111	Frankfurt: Museumsufer	250
EL SIGLO XXI		ISLA DE MUSEOS	258
2000-2010. La regeneración cultural en la ciudad creativa	115	Berlín: Museumsinsel	260
Roma: MAXXI. Renovatio Romae	117	PLAZA AZUL DE MUSEOS	273
Madrid: Paseo del Arte	121	Ámsterdam: Oosterdok	273
		XL: CLÚSTER DE MUSEOS Y RED	278
		CIUDAD DE MUSEOS 1	280
		Valencia: Ciudad de Artes y Ciencias + Jardín del Turia	282
		CIUDAD DE MUSEOS 2:	
		MODELO POLICÉNTRICO	291
		Barcelona: Plan de museos	294

3.			
RELACIONES Y DINÁMICAS URBANAS	305	Exteriorización del museo	374
RELACIONES	307	El museo sale a la ciudad	375
Clúster de museos y poder	310	Nueva transparencia: Accesibilidad visual	376
Sedes religiosas	311	Clúster de museos, eventos y festivales.	
Sedes políticas	312	Pabellones y escenarios.	378
Embajadas: La representación estatal	314	Eventos y manifestaciones externas	379
Poder económico. Vivienda	315	Diadas y noches de museos	380
Clúster de museos y educación	316	Propios festivales de los clústeres	381
Clúster de museos y cultura física	319	Branding de los clústeres de museos	382
Clúster de museos y cultura de ocio	321	Acoplamiento	384
Clúster de museos y grandes exposiciones	323	Bajo la cubierta	385
Museos de fábrica / empresa	328	Bajo la tierra / Underworld	386
Clúster de museos y exposiciones		Upperworld	387
comerciales	329	Edificio como espacio público	388
Clúster de museos y bienales de arte	330	Más allá de los clústeres de museos:	
Clúster de museos y parque de atracciones	332	Romper las murallas	390
Clúster de museos y shopping	336	MUSEO Y CIUDAD:	
Galerías de arte	340	LA URBANIDAD INTERIORIZADA	391
MEZCLA: CIRCUITOS DE CULTURA, OCIO Y COMERCIO	341	Museo-clúster	392
Ámsterdam: Museumplein	342	Circulación: Claridad y elección	394
PROXIMIDAD: ACCESIBILIDAD PEATONAL	345	Lentitud/Silencio: Gozar a varias velocidades	394
Puentes peatonales	348	Nuevos recorridos y nuevas prácticas	
Circulación mecánica	350	de montaje	395
CLÚSTER DE MUSEOS E(S) INFRAESTRUCTURA		Presentación no jerárquica: Nuevo paradigma del museo enciclopédico	396
Clúster de museos y transporte:		La diversidad de los tiempos:	
Accesibilidad	352	Choque viejo/nuevo	398
Museo y aeropuerto	354	Autenticidad	398
Clúster de museos e infraestructura urbana	356	<i>This was tomorrow</i> : Museo del siglo XXI	
CLÚSTER DE MUSEOS Y RECICLAJE URBANO	358	para la ciudad del siglo XXI	400
4.		LA CIUDAD DEL SIGLO XXI:	
CLÚSTER DE MUSEOS COMO ESPACIO PÚBLICO	363	¿LA CIUDAD DE MUSEOS?	402
DIMENSION PÚBLICA DE LOS CLÚSTERES DE MUSEOS	365	<i>Locus genii</i> : Orden y unidad	402
Clúster y público: Éxito del museo	366	<i>Cluster City</i> : El Monumento continuo	
Insertar la vida entre los museos	370	de la Nueva Babilonia	403
Clúster de museos como espacio público	371	Cambio del paradigma urbano:	
Accesibilidad y diversidad de los públicos.		El paisaje museístico	404
S, M, L, XL	373	Ciudad-red: Monumentalidad, centralidad y articulación de lugares y flujos	405
		EPÍLOGO	406
		Recapitulación	408
		Epílogo	412
		BIBLIOGRAFÍA	415

CIUDAD DE MUSEOS

Clústeres de museos en la ciudad contemporánea

En nuestra cultura el museo ocupa un lugar privilegiado simbólicamente, pero también físicamente, en la ciudad. Y no tan sólo lo ocupa, sino lo crea, lo define, lo cambia y le da significado. Ese lugar está en el clúster de museos.

Mi descubrimiento, que el 95 por ciento de los museos más influyentes del mundo ya forma alguna clase de aglomeración museística, indica que el futuro del museo está en el clúster de museos. Y en el clúster, el museo cambia; cambian el significado y la importancia de sus aspectos básicos. Mi hipótesis es que en el proyecto arquitectónico del museo el aspecto urbanístico –su lugar, su relación con la ciudad– toma primacía sobre el aspecto museográfico y arquitectónico.

La comprobación lógica es corta y es clara. El contenido y la arquitectura del museo se funden en la densidad cultural del clúster, en una parte de este lugar que destacan en primer plano. El lugar –el clúster– se convierte así en clave para una nueva lectura del museo y de la ciudad, mostrando un cambio profundo en su relación y en su concepción.

Este lugar también cambia, adquiere nuevas dimensiones, se convierte en multi-lugar. Todavía representa la ubicación física en la ciudad, pero la importancia extraordinaria ahora la adquieren la forma urbana que el clúster de museos toma, las dinámicas y relaciones que establece y el espacio público que crea en esa interacción con la ciudad.

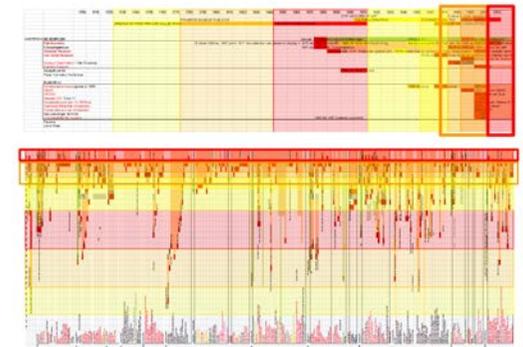
A través de un análisis histórico, comparativo y crítico de estas cuatro dimensiones del lugar de museos, en los cuatro capítulos, compruebo la hipótesis sobre la primacía del urbanismo en el proyecto arquitectónico del museo. Compruebo también la teoría del *locus genii*, demostrando el último papel del clúster de museos como fuerza de gravitación cultural, la fuerza que genera, organiza y transforma el sistema de museos y el sistema de la ciudad.

Este cambio se acentúa con el crecimiento enorme del número, tamaño e importancia de los museos en las últimas décadas que ha aumentado también el número, el tamaño y, ante todo, la visibilidad y el impacto de las concentraciones físicas que forman en un continuo proceso global.

La consideración de la totalidad y la importancia de este proceso –hasta ahora no analizado– es la razón principal para el volumen de mi tesis, cuya preparación requirió un número extraordinario de estudios urbanísticos y arquitectónicos, esquemas, gráficos y cronologías, pero también de visitas y entrevistas con los autores, de los cuales sólo una parte podía presentarse en el libro.

1. Ubicación: El lugar en el tiempo

En su primer capítulo, a través del análisis histórico de las cruciales operaciones urbanísticas del siglo XIX, del XX y del XXI, en todas destaco la importancia

estratégica de la agrupación de los museos como factor de conexión y de cambios en la estructura de la ciudad.

Muestro que la elección de la ubicación ya no es sólo una selección del lugar más representativo y más adecuado para el museo, sino es la elección del lugar desde el cual el museo tendrá la influencia más amplia y más fuerte sobre la ciudad. Este lugar está en el clúster de museos, donde el impacto del museo aumenta y se expande y donde se concentra el espíritu de la ciudad, del tiempo y del conocimiento.

2. La forma urbana: El lugar en el espacio

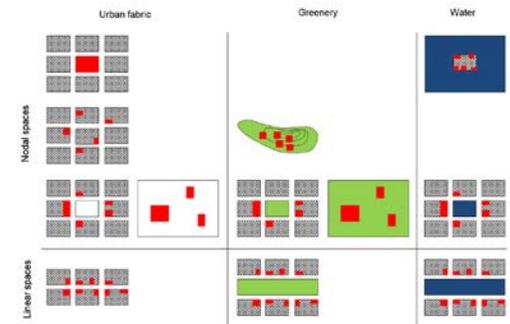
En el segundo capítulo considero el clúster de museos a través de la forma urbana. Los museos conquistaron toda la morfología urbana, agrupándose en manzanas, calles, plazas, barrios, parques, montes, islas y orillas de museos y destacando las cualidades del tejido urbano, del verde y del agua en la estructura de la ciudad. La forma urbana se convierte así en componente clave de la masa crítica que les hace reconocible como clúster y se convierte en parte de su identidad y de su programa didáctico –lo que especialmente destaco y apoyo en la tesis–, e incluso en su marca de fábrica, promoviendo las referencias culturales y urbanísticas tan famosas como la Villa Borghese y el Paseo del Prado en el Parco dei musei y el Paseo del Arte.

Sin embargo, con la incorporación de la cultura los clústeres de museos cambian la tipología de espacios urbanos y crean una nueva centralidad. Y esta centralidad se expande, difunde. Los clústeres de museos se conectan en redes policéntricas y crecen en espectaculares gestos urbanísticos, creando la “ciudad de museos” como un paisaje cultural, educativo en la nueva escala de la ciudad. Demuestro que desde la perspectiva de la ciudad el mayor legado del boom de museos es la creación de una infraestructura museística de proporciones y potenciales nuevos, dando al impacto urbanístico del museo una nueva dimensión, la dimensión del generador de la identidad, estructura y cohesión de la post-metrópolis.

3. Las relaciones y dinámicas urbanas

En el tercer capítulo demuestro que los museos crean el lugar urbano también a través de las relaciones e interacciones dinámicas entre sí y con la ciudad, como componentes importantes del aspecto urbanístico del museo. Y de vuelta, la diversidad de usuarios y usos crea en el clúster de museos la dinámica cultural, social y económica, contribuyendo a su integración en el entorno urbano.

Reflejando las relaciones del museo con la sociedad, este campo de relaciones desde el clúster expande el impacto museográfico y urbanístico a otros espacios, flujos, públicos y funciones de la ciudad y abre oportunidades para continuos cambios. A través del dinámico «proyecto» del clúster de museos se anticipan los cambios en el «proyecto» de la ciudad y crea un marco flexible para nuevas ideas, situaciones, usos y, en definitiva, apropiaciones, que trae la vida a los museos y la cultura, contemporaneidad y cohesión a la ciudad.

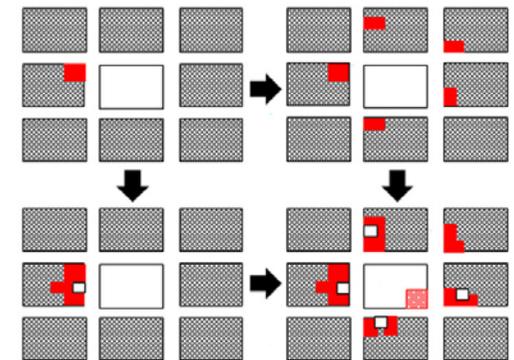
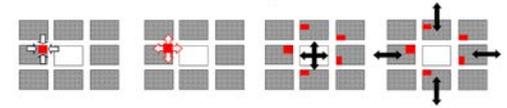

4. Espacio público

En el capítulo 4 demuestro que en esta interacción de los museos con la ciudad el clúster de museos se construye como espacio público. El clúster de museos redefine la noción de la esfera pública y claramente ilustra su traslado de las instituciones públicas al espacio público. Y en este cambio social, la dimensión urbanística del museo adquiere la importancia primaria. Se manifiesta como entrada de la ciudad en el museo; como salida del museo a la ciudad, como agrupación e implicación del entorno, creciendo a un macro-urbanismo de la “ciudad de museos”, capaz de generar la cohesión, identidad, forma y estructura en la ciudad.

Estas manifestaciones del aspecto urbanístico del museo, las cuales analizaré más allá como su micro, meso y macro-nivel, convergen en el espacio público que une los museos en el clúster y el clúster con su entorno urbano. Así el espacio público se convierte en mediador crucial entre los museos y la ciudad, pero también entre diferentes públicos y funciones, espacios y flujos, entre lo lento y lo veloz, la *dérive* y el atajo, lo viejo y lo nuevo, lo lúdico y lo educativo, lo comercial y lo inmaterial, el orden y lo inesperado, entre la ciudad utópica y la ciudad en la cual vivimos.

Enfatiza la extrema importancia de las conexiones entre los componentes del sistema de museos y con otros sistemas urbanos, la importancia de la accesibilidad, circulación, de los vínculos, flujos y redes que establecen. De esta manera a través del clúster de museos muestro las nuevas demandas y las expectativas del espacio público en el nuevo siglo. Como explico más allá, en el clúster de museos el espacio público se convierte en tridimensional espacio expositivo, relacional y educativo, un espacio de interacción con el patrimonio y con la ciudad.

Ampliación de la teoría: Manifiesto urbanístico

A través de la tesis en paralelo extendiendo la importancia del clúster de museos, o sea del aspecto urbanístico del museo, en la teoría y la práctica urbanística.

A saber, durante los dos siglos y medio de su existencia, la arquitectura del museo se ha establecido como manifiesto arquitectónico. A base de estos análisis, demuestro que el clúster de museos –ya sea como conjunto de los edificios más representativos construidos para otros fines, a modo de los Uffizi, el Louvre o la Zeche Zollverein, o como complejo de museos creado de manera planificada, a modo de la Museumsinsel (en la imagen), de la Königsplatz o del Kulturforum– representa un manifiesto urbanístico y encarna las aspiraciones más elevadas en la creación de la ciudad y de la imagen que la sociedad quiere mostrar de sí.

Incluso los mayores iconos culturales y arquitectónicos se subordinan a la fuerza de gravitación cultural y el imperativo de lugar, mostrando la polisemia de la dominación del aspecto urbanístico en el museo. El Centro Pompidou, el

Guggenheim Nueva York, el Guggenheim Bilbao o la Opera de Sídney, contemplados desde la posición urbanística, forman parte de los clústeres de museos, e incluso se estructuran como clústeres por sí, reuniendo diferentes espacios e instituciones culturales. Como iconos, con el espectáculo de la arquitectura, con su imagen y fama mundial, de manera extrema indican la necesidad de los clústeres de museos de visibilidad en la ciudad contemporánea.

Como clústeres, con el espectáculo del urbanismo, crean y acentúan los valores de la ciudad y la conectan. Mediante una didáctica espacial explican el desarrollo de la ciudad y mediante un proceso de transformación la actualizan. El *locus genii* en la ciudad contemporánea a la vez es *locus mutationis* y *locus connectionis*.

Beaubourg

Beaubourg es un ejemplo extraordinario, detrás de cuyo éxito existe un potencial didáctico todavía subutilizado. Además de la confirmación del prestigio cultural contemporáneo de París y de la pionera regeneración urbana del barrio Marais, él con su urbanismo contribuye a una nueva lectura de múltiples estratos y significados de la ciudad. Revive el *cardo maximus* de Lutetia Parisorum, e, inscribiéndose en el sistema de plazas imperiales de Luis XIV, devuelve a la ciudad postmoderna la plaza tradicional, transformada en el nuevo espíritu en plaza de museos, lugar del conocimiento y de la información, de intercambios y experiencias, que celebra la ciudad y la cultura urbana. Con ello el Centro Pompidou a la vez realiza las teorías urbanísticas vanguardistas de Archigram, Price y Friedman como parte de una avanzada e hiper-moderna ciudad, o como avala mi tesis, crea el manifiesto urbanístico de la ciudad-red.

Triple efecto

Este manifiesto se expresa en todas las escalas y niveles del sistema de museos. En mi tesis sostengo que hoy en día el museo como museo-clúster, el clúster de museos y la “ciudad de museos” se convierten en micro, meso y macro-nivel de un urbanismo de densidades y flujos que maximiza el uso e impacto de museos y de los espacios públicos entre ellos en la movilización y difusión de la cultura. Los cambios a estos tres niveles, como tres dimensiones del aspecto urbanístico del museo, demuestran mi teoría y su importancia para el desarrollo futuro de los museos, de la ciudad y de la sociedad.

Meso-urbanismo: Clúster de museos

El contexto de la sociedad del conocimiento y de la ciudad inteligente pone un énfasis completamente nuevo en ese sistema de museos, abriendo la oportunidad de crear y difundir una nueva cultura, principalmente urbana, y la oportunidad de innovar y enriquecer esencialmente el sistema de la ciudad.

El clúster de museos como centro de la investigación y el lugar privilegiado desde el cual se observan el museo y la ciudad, experimenta transformaciones radicales.

Reorientación

Un cambio fundamental que simbolizó Beaubourg fue la reorientación del contenido al público, del interior al exterior, de la colección al espacio público, del museo al clúster de museos. La transición del museo de la "Era de adquisición" a la "Era de utilización" mueve el foco en su concepción de la museografía y de la arquitectura al urbanismo, a la relación del museo con la ciudad y con los ciudadanos, confirmando de nuevo mi hipótesis. El así descubierto potencial del museo de cambiar y renovar la ciudad, de crear nuevos flujos y centros, con la agrupación se multiplica y sitúa el museo definitivamente en el clúster.

Al igual que se mueve y dinamiza la cultura, también se mueve y cambia el clúster de museos. Abandona el modelo del campus aislado, de la acrópolis cultural monofuncional e introvertida, y gradualmente se convierte en lugar de vida cotidiana, lugar de aprendizaje y de placer, un lugar polisémico, vivo y accesible de la ciudad de múltiples culturas, estratos, flujos y redes en la cual vivimos, abriéndose hacia nuevos públicos y funciones, formas de expresión y protocolos de comunicación.

Conexiones programáticas

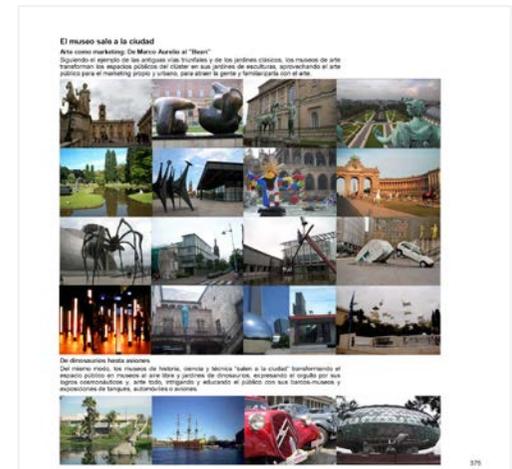
La animación y dinamización de la institución de museo se refleja en todo su exterior. La señal más visible de los cambios en el clúster de museos son las conexiones programáticas y físicas que contribuyen a la accesibilidad, la cohesión, la visibilidad, el funcionamiento y la intensificación del espacio y del significado.

El envoltorio alrededor de los museos, el espacio público del clúster como primera zona de contacto, primer espacio de experiencias, se hace cada vez más interesante, para que su contenido sea lo más accesible y atractivo para el público, para intrigar y educarlo.

La tan importante exteriorización del museo en todas las formas –con expositos, instalaciones, publicidad, festivales, nuevas fachadas– todo pone de relieve la relación entre los museos en el clúster a través de la función museística, vertiendo el contenido y la intención didáctica de los museos en el tridimensional espacio público del clúster.

Arquitectura: sentido de mutación

En el clúster la arquitectura del museo también se subordina a la relación del museo con la ciudad. Las sutiles instalaciones arquitectónicas, reprogramables y actualizables; las fachadas transparentes o cambiables como pantallas, exposiciones y jardines verticales; las estructuras arquitectónicas como topografía, fluida y en movimiento, todas destacan el lugar de los museos y el urbanismo de los clústeres, transformando también la arquitectura en su espacio público.

Multiplican y acentúan con una nueva fuerza la importancia del espacio público en el clúster de museos contemporáneo e, indirectamente, a través del clúster de museos como manifiesto urbanístico, en la ciudad contemporánea. Es el espacio público –horizontal, vertical, entre los museos, por debajo de ellos y sobre ellos– que posibilita los cambios en la imagen de la ciudad, que de la infraestructura cultural crea un flexible entorno urbano donde interactúan la ciudad y el museo, donde los paradigmas del pasado se adaptan a las condiciones actuales, donde se sublima y crece el espíritu contemporáneo.

Clúster de museos = espacio público

La noción y función del espacio público también cambia con ello. A través del clúster de museos el espacio público en la ciudad del siglo XXI se convierte en espacio de información, cultura y educación: un espacio expositivo, medio de comunicación, medio de exteriorización del museo en la ciudad y de interiorización de la ciudad en el museo.

Este nuevo espacio relacional indica las cualidades urbanísticas, históricas, paisajísticas y ambientales del clúster y de su entorno y crea las condiciones para la interacción con la ciudad y sus valores, con su didáctica simbólica, objetiva y espacial, dando al aspecto urbanístico del museo una nueva y crucial importancia.

Este traslado de la esfera pública desde el museo hacia el espacio público, explica la aspiración del museo de convertirse él mismo en espacio público por dentro y por fuera. Mediante la exteriorización de la didáctica museística y mediante la interiorización de la condición urbana apoya la interacción y comunicación social en un espacio interior cada vez menos formal y en un exterior que difumina los límites entre el diseño, la museografía, la arquitectura y el paisajismo, fundiéndolos en un urbanismo unitario.

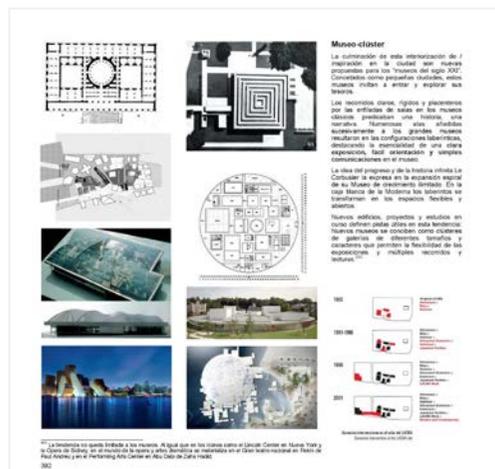
Los procesos y cambios, como esencia de la idea de clúster, se extienden a través del espacio público también a la ciudad. El clúster de museos como nuevo manifiesto urbanístico reactualiza las teorías urbanas de Geddes, Mumford, Constant y Price que convergen en una visión de la ciudad como proceso de continua creación y re-creación.

Micro-urbanismo: Museo-clúster

A nivel de micro-urbanismo del museo también sucede la aglomeración de contenidos y arquitecturas museísticas y la formación de una especie de "clúster interior", que se define aquí como museo-clúster.

Museo como ciudad

Tal complejidad programática y volumétrica convierte el museo en fragmento urbanístico y directamente prevalece el aspecto urbanístico en su diseño. Requiere la reorganización de los museos-clústeres tradicionales, identificados en mi tesis como museo-manzana o museo-barrio, y sobre esa experiencia construye nuevos tipos y modelos: "museo archipiélago", "museo collage", "museo de tipos", interiorizando las funciones, los elementos, los espacios y la lógica urbana.

Reorganización: Ciudad como modelo

Flujos

El urbanismo se convierte en clave para la organización de flujos, introduciendo el orden, la claridad y la orientación, pero también la libertad y posibilidad de elección entre múltiples rutas y velocidades, como resultado de una deliberada articulación psicogeográfica y óptimo desarrollo de las capacidades creativas.

Espacios

La organización de espacios también se deriva de la lógica y de las corrientes urbanas. Los espacios de recepción, circulación y navegación del museo-clúster toman incluso literalmente la forma y las funciones de los espacios públicos urbanos. Los espacios expositivos se convierten en campo de fragmentos urbanos que ese «espacio público» vincula, organiza y le da fluidez.

El museo hoy se organiza como ciudad y al igual que la ciudad permite la coexistencia de diferentes modelos y zonas horarias, diferentes artes, historias y arquitecturas, sublimando las cualidades y complejidades del desarrollo histórico y creando una versión contemporánea de los «*Stilräume*» bodeanos.

El nuevo museo-clúster contiene en un lugar diversos tipos de espacios expositivos, y condensa en sí diferentes tipos de museos. Después de esta investigación, mi conclusión es que, situados uno al lado de otro, el museo como palacio (o templo), el museo como nave industrial y el museo-evento (el museo como teatro) construyen el paradigma del museo del siglo XXI, el museo como ciudad.

Forma

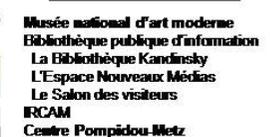
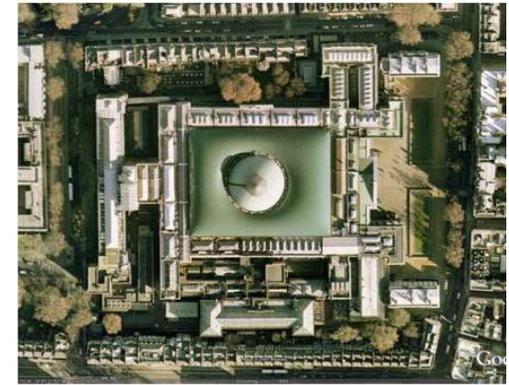
La importancia del aspecto urbanístico en el museo hoy en día es tan grande, como compruebo en mi tesis, que incluso la forma del museo –museo-clúster– proviene del urbanismo, del lugar y sus flujos y corrientes, de la ciudad y sus derivas que penetran en el museo gracias a su transparencia, fluidez y movimiento.

Exposición

El «museo como ciudad» se transforma de una institución para conservación y producción de conocimiento en institución para articulación y reprogramación de conocimiento. A través del urbanismo se redefine incluso la museografía y la didáctica del museo, aplicando también a ellas los principios situacionistas y convirtiendo el conocimiento y la historia en proceso continuo de creación y revisión.

Organización institucional

El paso del “continente” al “archipiélago” se transfiere también a la organización institucional del museo. Ella se expande de la mega-sede a la multi-sede, del museo universal al museo global, museo-red, museo-sistema, que se descentraliza y crea propios satélites, sucursales y redes urbanas, nacionales e internacionales. Ese nuevo modelo de crecimiento y organización del museo al lugar y a la difusión de la cultura les concede una nueva dimensión urbana, los traduce a nivel del urbanismo de la Ecumenópolis.

También da lugar a los nuevos clústeres y nuevas funciones de los museos en las políticas geo-culturales. Refuerza el sentido de una profunda conexión entre distintos niveles y manifestaciones de este proceso y cambia la manera de pensar sobre el museo. El museo se convierte en sistema, abierto, cambiante, dinámico, y como sistema adquiere una nueva fuerza.

El museo del siglo XXI

En mi tesis teóricamente explico la tendencia de los cambios en los museos, manifestada y confirmada de manera más locuaz en los proyectos más recientes, que el museo, incluso literalmente, transforman en ciudad, declarando que el museo del siglo XXI es museo-clúster.

En la tesis sostengo incluso que el museo-clúster es el museo ideal del siglo XXI, percibiendo sólo desde la perspectiva urbanística el cambio fundamental que elude a las críticas y estudios arquitectónicos y museológicos. Este museo interioriza las funciones, los elementos, los espacios y la lógica urbana, pero con ellas también la complejidad, dinámica, libertad de movimiento y descubrimiento, e imprevisibilidad de la ciudad, tan deseada en el museo ideal de Price, Obrist y Storie.

Con ello el clúster de museos inevitablemente se convierte en clúster de museos-clústeres —en Madrid, Ámsterdam o Abu Dabi—, y la infraestructura museística alcanza la escala de la ciudad y el poder de cambiarla.

Macro-urbanismo: Ciudad de museos

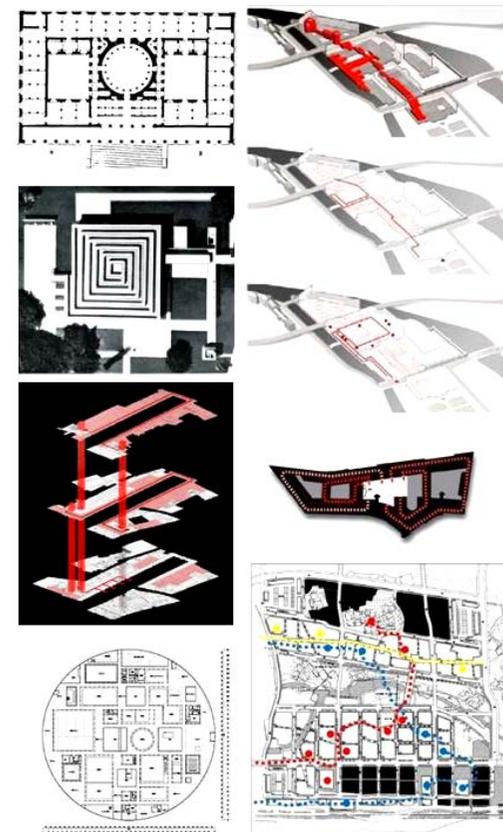
A nivel de macro-urbanismo, los clústeres de museos redefinen el sistema urbano de museos como «ciudad de museos» que da la identidad y la estructura a los espacios de la vida cotidiana.

Como activadores de los valores históricos, museísticos y urbanísticos de la ciudad, transforman la exposición en museos en la exposición urbana y prolongan las intenciones didácticas del museo a los espacios de la ciudad; la ciudad se convierte en espacio expositivo de los museos y parte de sus colecciones.

Gracias a su poder gravitacional, flexibilidad y capacidad de transformación —capacidad para transformarse y para actualizar con ello la ciudad entera—, la «ciudad de museos» ordena y conecta en un todo los fragmentos de la ciudad y los adapta a nuevas necesidades urbanas, sociales y económicas, convirtiendo la accesibilidad y presencia activa de la cultura en postulado urbanístico de la «ciudad del conocimiento».

El modelo policentrico

Muchas ciudades han desarrollado más clústeres de museos, como resultado de su importancia cultural e histórica, tamaño, específico desarrollo urbanístico y fortalecimiento de la economía cultural y creativa. Así construyen un sistema

y cohesión, y confirma la creciente importancia de la dimensión urbanística del museo en el macro-urbanismo de la ciudad.

Accesibilidad de cultura como urbanismo

Con esta expansión del proyecto museográfico a la ciudad, en el paso al paradigma de la «ciudad del conocimiento», la accesibilidad de la cultura se convierte en principio urbanístico clave, y el progresivo y dinámico urbanismo cultural en modelo del planeamiento urbanístico del siglo XXI.

A través de la «ciudad de museos» la cultura se difunde, y las partes de la ciudad se conectan, haciendo frente a estas dos cuestiones clave de la ciudad contemporánea. El salto extraordinario de escala y alcance del urbanismo de museos, como también de escala de la ciudad, requiere un enfoque sistémico, integral y multidisciplinario al urbanismo cultural, que se extiende a la infraestructura cultural en su conjunto –el sistema de instituciones de cultura y educación superior y espacios públicos– y transforma la museografía y la didáctica en proyecto urbano. Puesto que son los espacios más representativos del desarrollo urbano, como demuestra esta tesis, los clústeres de museos tienen un enorme potencial y la obligación de incluir en esa presentación también el patrimonio urbanístico y arquitectónico.

La «ciudad de museos», reuniendo múltiples significados e impactos del clúster de museos, redefine la monumentalidad y la centralidad en la ciudad-red. La monumentalidad según Castells tiene la «capacidad de emisión simbólica generalizante», es decir la capacidad, como *locus genii*, de dar significado y ligar las partes de la ciudad. Esta disertación a través de los clústeres de museos descubre una nueva monumentalidad de la «ciudad de museos», topográfica, accesible, abierta y alegre, una monumentalidad de bienvenida. La nueva centralidad para Castells es «la difusión de esa monumentalidad en distintos centros que articulan significado y función en el conjunto del territorio», o, como argumenta esta disertación, la difusión de la cultura a través de los clústeres de museos que ligan la forma, la función y el significado en la definición del lugar de Canter, en el último objetivo de arquitectura y urbanismo de Koolhaas; y el logro más grande del urbanismo en la ciudad-red de Castells mismo. Los clústeres de museos como nodos de innovación urbana representan en la estructura de la ciudad un elemento poderoso que con sus «actividades de información» ligadas al patrimonio cultural, la creación y el conocimiento vincula, dinamiza y activa flujos y espacios urbanos en la monumentalidad y los centros de la «ciudad de museos».

La tesis revela una nueva monumentalidad de la «ciudad de museos», topográfica, accesible, abierta y alegre, y una nueva centralidad que a través de los clústeres de museos se amplía y cambia nuestra percepción, experiencia y comprensión de la ciudad, del museo y de sus contenidos.

Esta «ciudad de museos» como símbolo del sistema de instituciones y espacios culturales y públicos, permite la dinamización y difusión de la cultura, la intensificación de la vida urbana y las mutaciones dinámicas del tejido urbano y social.

Ciudad en flujo: Reprogramación

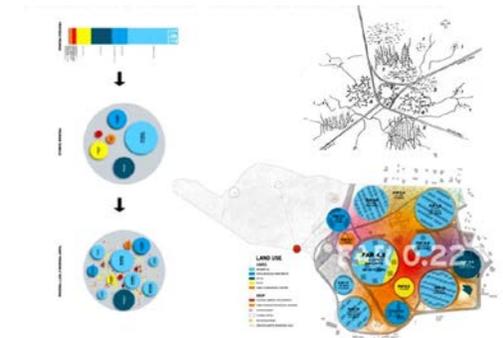
La «ciudad de museos» renueva el significado y la significación del *locus genii* y de las ideas utópicas de la Era de megaestructuras, inscribiéndose en la larga tradición del urbanismo idealista. Como *locus genii* contemporáneo, transforma la ciudad en su conjunto, la reprograma. Sustituye el orden estático en ella por el dinámico. La ciudad, igual que el museo mismo, se considera como sistema abierto, como proceso siempre cambiante.

La «ciudad de museos» revive la misión de Constant de «reenfocar el diseño arquitectónico y urbanístico a los valores creativos y aspectos culturales de la vida», convierte la movilización, difusión y explotación de la cultura en proyecto urbanístico, como base para desarrollo de la ciudad y economía de experiencias, conocimiento y creatividad.

Ciudad del siglo XXI: Tejido conectivo y transformativo

Las integraciones exitosas del planeamiento cultural y urbanístico, del sistema de museos y del sistema de espacios públicos en el sistema de la ciudad, indican el camino que la ciudad puede seguir adelante. Mi tesis llama a pasar de las expectativas del «efecto Bilbao» al uso y la reorganización de la infraestructura museística existente para crear el «efecto clúster de museos».

Llama a aprovechar ese «monumento continuo» de forma más creativa, a hacerlo visible, a activar su potencial museístico, arquitectónico, cultural, educativo, simbólico y, ante todo, urbanístico. Demuestra que, así transformado y fortalecido, puede alcanzar un papel fundamental en el nuevo modelo de ciudad y crear un dinámico tejido conectivo como marco en el cual se desarrolla y transforma la sociedad. Pone nuevas exigencias incluso antes del espacio público, demandando que sea el mediador en esta transformación.

Conclusiones

Mi tesis demuestra que el boom de museos, creando, cambiando y acentuando los clústeres de museos, representa una revolución en la concepción del museo y de la ciudad. Comprueba la hipótesis sobre la primacía del lugar, o el aspecto urbanístico en el proyecto del museo, y extiende la teoría a la importancia del aspecto museográfico en el proyecto de la ciudad.

Aportación teórica

Este cambio profundo se manifiesta en el museo, en el clúster de museos y en la ciudad en su conjunto. Explicando y comprobándolo, mi tesis contribuye a la teoría general de clústeres y establece una teoría de clústeres de museos como base para nuevas investigaciones del tema. Indica el enorme potencial de la infraestructura cultural y su calidad didáctico-urbanística subutilizada y desapercibida en la bibliografía: el trabajo es innovador tanto en la elección del tema como en su análisis y síntesis. Enriquece la tipología museística y urbanística, proponiendo nuevos modelos del museo, del clúster, del espacio

público y de la ciudad. Extiende el aspecto urbanístico del museo a todas las escalas y sistemas, desde la museografía hasta la organización de la postmetropolis, abogando por un enfoque sistémico e integral a la planificación cultural y por la museografía como proyecto urbano, crucial en el desarrollo de la sociedad y ciudad del conocimiento. Mostrando el salto extraordinario de escala y alcance del urbanismo de museos, la disertación demuestra la necesidad de una amplitud de observación y acción, a través de la infraestructura cultural en general y la colaboración entre las disciplinas.

La tesis traduce las últimas investigaciones del tema del *locus genii* a la ciudad contemporánea y demuestra esta teoría a través del clúster de museos, vinculándola con el interés práctico y teórico de la profesión para las utopías urbanísticas de la mitad del siglo XX. A través de una exhaustiva investigación y análisis de las últimas tendencias en el desarrollo de los museos y de la ciudad, revaloriza las ideas de la Nueva Babilonia y del nomadismo creativo, e interpreta la «ciudad de museos» como proceso de cambios continuos, creando un soporte teórico para el dinámico urbanismo de densidades y flujos, clústeres y redes.

La importancia práctica

Una contribución muy valiosa de esta tesis doctoral es la percepción de la amplitud y difusión del fenómeno de clúster de museos. No los tienen solamente París, Viena y Londres. Están ahí, a nuestro alrededor. Tienen una riqueza de múltiples niveles: sus colecciones, arquitectura, urbanismo y espacios públicos son un patrimonio cultural común que debe ser parte de un programa urbanístico-didáctico completo, y que puede dar pie a la redefinición de modelos y a nuevas experiencias urbanas y culturales.

Futuras investigaciones

La investigación y teoría expuestas abren camino para una serie de nuevas investigaciones e interpretaciones, desde los estudios monográficos de los ejemplos individuales de los clústeres y sistemas urbanos de museos hasta la profundización de los temas tan diversos como las contemporáneas mega estructuras y híbridos, los subterráneos espacios culturales, las cualidades museográfica de la secuencia arquitectónica en el museo-clúster, el museo y el parque de atracción o la filantropía como urbanismo. Los temas de intensificación del espacio y de la vida urbana y de potenciación de las calidades urbanísticas y paisajísticas, las cuales la tesis afirma, se extienden a numerosos nuevos fenómenos urbanos, todavía insuficientemente investigados. Para la autora, el mayor desafío sería la ampliación de estudios de este tema y de sus potenciales a las zonas geográficas no europeas, cuyos ejemplos presentados apuntan a nuevas direcciones, escalas y modelos de desarrollo del urbanismo cultural.

Operaciones

La disertación ya se ha concebido como un moderno libro arquitectónico, fácilmente revisable según los criterios de la edición arquia/tesis.

Volúmenes

Debido al volumen de trabajo, a la tesis principal se ha añadido una síntesis del discurso teórico resumida aquí, para facilitar la lectura a la comisión de doctorado. La publicación exigiría unificar los volúmenes I y II, ya que la síntesis amplía y desarrolla el capítulo IV de la tesis.

Texto

El contenido podría reducirse en las partes que una tesis doctoral exige –el estado de la cuestión y la comprobación persistente de la hipótesis y de la teoría-.

Maquetación

Esta disertación se ha elaborado en un formato parecido a las ediciones ARQIA TESIS, incluso dimensionalmente: el volumen II, es decir la tesis, mide 245 x 235 mm.

Gráfica

Las componentes muy importantes y muy elogiadas de la tesis doctoral han sido los esquemas urbanos y arquitectónicos, gráficos y cronologías. Por la importancia de este contenido gráfico, mucha atención se ha prestado a su preparación y diseño, presentando la tesis ya un libro contemporáneo, atractivo y bien ilustrado. La publicación podría suponer cierta reducción del número de ilustraciones, y en algunos casos la comprobación de las fuentes y derechos de autor.

Bibliografía

Igual que el registro de las obras y proyectos, el aparato bibliográfico de la tesis está muy desarrollado, y cuenta con testimonios directos e inéditos de la mayoría de los autores de vanguardia que participaron en la creación de la "ciudad de los museos". La ampliación de esta dimensión del trabajo también podría ser considerada en una edición más comercial.

