INFORME No.3

CONTRATO No. DESur-CD-64-2024

OBJETO:
Realizar un proyecto integral de apertura y puesta en marcha mediante la elaboración de una política curatorial, guion museológico y diseño arquitectónico para la adecuación de una sala de exposiciones, al interior de la Casa Museo Débora Arango Pérez en el municipio de Envigado

CONTRATISTA:
Corporación Museo de Arte Moderno de Medellín-MAMM

Medellín, 18 de octubre de 2024

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

En este tercer y último informe de actividades se presenta, en primer lugar, el cronograma de todo el proyecto, dando cuenta del 100% de ejecución de cada una de las actividades pactadas en el contrato.

	ACTIVIDADES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	% Octubre de 2024
Realizar una investigación histórica de Débora Arango que indague por su actividad como artista y establezca diálogos con la historia del arte local, regional y global, al tiempo que establezca relaciones con el contexto social, político y cultural de la época y del presente.	Trabajo de archivo: búsqueda de fuentes documentales					100
	Trabajo conceptual: la teoría y la filosofía del arte					100
	Trabajo histórico: la historia nacional y la historia del arte					100
	Trabajo analítico: Débora y su obra desde las diferentes aristas					100
	Lectura y comentarios críticos de expertos					100
Presentar un diagnóstico sobre las expectativas de diferentes grupos de interés de Envigado, recogiendo y analizando su visión y apreciación sobre las prácticas, necesidades y posibilidades de un equipamiento cultural a proyectarse en el municipio.	Reconocimiento del espacio					100
	Estado del arte: revisión de fuentes secundarias					100
	Observación etnográfica					100
	Dispositivo análogo de escucha					100
	Entrevistas					100
	Grupos focales					100
	Documento diagnóstico: descripción de la metodología, sistematización, análisis de la escucha, recomendaciones.					100
Presentar una propuesta de política curatorial de la casa: qué tipo de espacio será, cómo, por qué y para quiénes.	Sistematización de información e insumos, lectura crítica, elaboración de documento					100
Presentar un proyecto de exposición para Casablanca con base en los resultados de la investigación y la información recogida de los distintos grupos de interés.	Sistematización de información e insumos, lectura crítica, elaboración del guion					100
Elaborar un plan maestro arquitectónico de intervención integral de cara a la adecuación de una sala de exposiciones temporales.	Delineamiento general de la sala y áreas adyacentes					100
	Estudios preliminares y conceptualización del espacio					100
	Estrategia de desarrollo del proyecto					100
	Entrega de dibujos esquemáticos y planos básicos de plantas					100
Desarrollar el anteproyecto arquitectónico	Idea general del proyecto basada en necesidades y normativas					100
	Estructuración detallada del programa de áreas y concepto espacial					100
	Presentación de plantas, secciones, fachadas y renders					100
Desarrollar el proyecto hasta la idea general completa que incluye todas las áreas definitivas y necesarias para una eventual construcción de la sala de exposiciones temporales	Planos detallados de acabados, localización, cortes, entre					100
	Especificaciones detalladas de materiales y colores					100
	Coordinación de planos de ingeniería					100
Acompañar al Municipio de Envigado y brindar información que esté al alcance del MAMM en relación con los trámites que deben ser adelantados ante el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes por ser Casablanca Bien de Interés Cultural de la Nación						100
Acompañar las mesas técnicas de proyectos de ciudad y articulación del BIC con otras entidades que sirva establecer la Empresa de Desarrollo Urbano y/o el Municipio de Envigado						100
					TOTAL	100%

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

Museo de
Arte Moderno
de Medellín

Se describirán los resultados a partir de las obligaciones específicas consignadas en el contrato, información que se complementa con los anexos y evidencias presentadas.

1. *Realizar una investigación histórica de Débora Arango que indague por su actividad como artista y establezca diálogos con la historia del arte local, regional y global, al tiempo que establezca relaciones con el contexto social, político y cultural de la época y del presente.*

- **Trabajo de archivo** (búsqueda de fuentes documentales). El criterio base para llevar a cabo esta tarea fue la búsqueda de fuentes y materiales que puedan ser útiles al guion museográfico que tendrá la casa museo en el sentido de ilustrar distintos momentos de la vida de Débora Arango. Como anexo 1 de este informe se adjunta un archivo que contiene el detalle de estos materiales que han sido clasificados así: fuentes documentales, prensa, documentos de Casablanca y reconocimientos. Hay un listado extenso de cada uno de estos registros, junto con su ubicación física y, en algunos casos, un link a la imagen.

- **Investigación historiográfica.** Tanto el trabajo de archivo como la investigación historiográfica fue liderada por la doctora Sara Fernández Gómez del grupo de investigación "Teoría, práctica e historia del arte en Colombia" de la facultad de artes de la Universidad de Antioquia, junto con los asistentes de investigación Juanita Caro Marín y Juan David Pineda Henao. Así mismo, contó con la lectura y comentarios críticos de Carlos Arturo Fernández, profesor de la maestría en historia del arte de la Universidad de Antioquia; Carlos Vanegas Zubiría, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de Antioquia; y Sylvia Suárez, directora de la carrera de artes visuales de la Universidad Javeriana en Bogotá.

  El documento de la investigación, anexo 2, cuenta con dos cuerpos de información: un primer cuerpo con información extendida de cada uno de los capítulos propuestos, y una segunda parte con la versión resumida. Los capítulos centrales que conforman el documento son:

  1. **Apuntes para una historia de vida:** en este capítulo se presenta a la maestra Débora Arango como sujeto social, así como su historia personal e íntima. Se destaca el papel que jugó el apoyo familiar con que contó durante su vida y carrera, la formación académica y los viajes a México, España e Inglaterra, la solvencia económica de su familia, así como su visión de la vida social y los acontecimientos políticos.

  2. **La historia nacional como clave de comprensión de la artista**. Este apartado aborda el contexto histórico en tres momentos históricos: las décadas de los veinte y treinta donde interesa la formación de las mujeres en el contexto artístico del país; las décadas de los cuarenta, cincuenta y sesenta con el panorama político nacional

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

Museo de
Arte Moderno
de Medellín

y sus consecuencias y manifestaciones en la obra de Débora Arango; y las décadas de los ochenta y noventa con la recuperación y revalorización de la obra y figura de la artista a partir de la emergencia de la nueva historia nacional y la perspectiva crítica del pasado.

3. **Débora desde la historia del arte.** Este apartado propone una reconstrucción del campo intelectual del arte colombiano en el momento de aparición de la artista Débora Arango en esta esfera, con el fin de señalar esas fuerzas ejercidas por los diferentes actores de ese campo magnético y su impacto tanto en la obra como en la vida artística de la antioqueña. Ahora bien, los lugares tradicionales de comprensión de la artista antioqueña la ubican de manera específica en un espacio del arte regional, con pocos contactos con la esfera nacional, que no van más allá de unas pocas exposiciones en Bogotá y en el extranjero, y tan solo una mención en un texto relevante de historia del arte colombiano.

4. **Los objetos como testigos de la vida cotidiana e íntima: un análisis desde la historia del arte.** Casablanca, ubicada en el municipio de Envigado, fue la residencia y lugar de trabajo de Débora Arango durante gran parte de su vida y hasta su fallecimiento. Actualmente, la vigencia de este hogar radica en ser el contenedor de una fracción significativa de su testimonio íntimo, social y artístico. Esto es aún más notorio al proponer que, a través de este espacio, se pueden rastrear cuatro momentos superpuestos y acumulativos que configuran su función de vestigio personal y cultural: la casa familiar (hasta 1951), la casa de la artista (1951-1984), la casa de la figura pública (1984-2005) y finalmente, la casa-museo.

5. Lectura y comentarios críticos de los expertos antes mencionados.

2. *Presentar un diagnóstico sobre las expectativas de diferentes grupos de interés de Envigado, recogiendo y analizando su visión y apreciación sobre las prácticas, necesidades y posibilidades de un equipamiento cultural a proyectarse en el municipio.*

Esta actividad contó con la participación de Puente Consultorías Culturales, un grupo de investigadores expertos en escucha y conversación con públicos. Reconociendo la importancia de las perspectivas locales en la construcción de significados culturales colectivos, Puente realizó una escucha activa de públicos durante los meses de junio, julio y agosto de 2024, a través de herramientas cualitativas como entrevistas semiestructuradas, observación participante, dispositivo análogo de escucha, visitas con público y grupos focales. Para garantizar la diversidad de perspectivas fueron convocadas personas de diferentes contextos incluyendo estudiantes, artistas, vecinos, gestores culturales y representantes de la institucionalidad.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

Esta escucha buscó contribuir a una mejor comprensión de cómo Casablanca se inscribe en la vida cotidiana de la comunidad, y cómo su imaginario cultural colectivo nos devela los anhelos y las posibilidades de un lugar.

Se realizaron **12 entrevistas** con diferentes actores relevantes para la escucha de acuerdo con su relación con Casablanca, la obra de Débora, la gestión cultural y el sector institucional. En los **grupos focales participaron 25 personas** distribuidas de la siguiente manera: grupo focal mixto: 8, grupo focal mujeres: 9 y grupo focal de artistas: 8.

Se realizó un dispositivo análogo de escucha en el que participaron alrededor de 20 personas en una entrevista corta semiestructurada. **En la observación participante se interactuó con alrededor de 30 personas** desde transeúntes, vecinos y comerciantes. En total esta fue una escucha que reunió las opiniones, anhelos y percepciones **de 87 personas**, sobre Casablanca como escenario cultural.

En el anexo 3 se presenta el documento completo que da cuenta en detalle de las conversaciones con las diferentes personas, pero aquí se resaltan los principales hallazgos y algunas recomendaciones.

Principales hallazgos:

Casablanca es mucho más que una casa. Es un tesoro cultural que encapsula la vida, el arte y el legado de una de las figuras más importantes del arte colombiano. Su valor radica en su capacidad para conectar a las personas con el pasado, inspirar a las futuras generaciones y preservar un patrimonio cultural invaluable. A partir del ejercicio de sistematización de todas las estrategias de escucha se encontraron una serie de hallazgos generales.

- Bajo nivel de reconocimiento: la mayoría de los habitantes de Envigado y de Antioquia, desconocen la existencia de la Casa Museo y su relevancia histórica, la casa aún no se ha convertido en un símbolo de identidad a pesar de representar una de las figuras más emblemáticas del arte colombiano del siglo XX.
- Falta de visibilidad: la ubicación y la señalización actual de la casa no son suficientes para atraer a nuevos visitantes.
- Bajo nivel de conexión emocional entre la comunidad y la Casa Museo Débora Arango, lo que se traduce en una limitada percepción de su valor cultural, incluso entre los residentes locales.
- Necesidad de una identidad visual: la Casa Museo carece de una identidad visual fuerte y coherente que permita reconocerla fácilmente y asociarla con la obra de Débora Arango.
- Programación limitada: la oferta cultural y académica del lugar es escasa y no logra captar a nuevos públicos.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

- Inaccesibilidad: existe una percepción generalizada de que la casa está cerrada y no es accesible al público.
- Elitismo: algunos participantes expresaron la sensación de que la casa era un espacio elitista o inaccesible, lo que podría estar relacionado con la falta de información y la imagen que se proyecta de la misma.
- Potencial educativo desaprovechado: la casa museo tiene un gran potencial educativo, especialmente para todos los grupos poblacionales. Sin embargo, la comunidad escuchada no percibe que se están aprovechando todas las oportunidades para vincularla con el sistema educativo y fomentar la educación artística.
- Oportunidades de colaboración no exploradas: existen oportunidades de colaboración con otras instituciones culturales y educativas para ampliar la oferta cultural y llegar a un público más amplio.

Principales recomendaciones:

La Casa Museo Débora Arango tiene un gran potencial para convertirse en un espacio cultural dinámico y relevante para la comunidad local, nacional e internacional; sin embargo, es necesario implementar una serie de acciones estratégicas para superar los desafíos actuales y alcanzar su máximo potencial.

Sobre comunicación:

- Desarrollar una estrategia de comunicación y marketing que resalte la Casa Museo como un tesoro cultural clave, enfatizando su rol en la preservación del legado de Débora Arango y su capacidad para conectar el pasado con el presente.
- Lanzar campañas de divulgación local y regional para aumentar el conocimiento sobre Casablanca. Utilizar medios de comunicación, redes sociales y colaboraciones con instituciones educativas para informar a los residentes sobre la importancia histórica y cultural de Casablanca.
- Desarrollar una identidad visual coherente para la Casa Museo, incluyendo un logotipo distintivo, una paleta de colores y un diseño gráfico que refleje la obra de Débora Arango. Aplicar esta identidad en la señalización, materiales promocionales y en la fachada del edificio.
- Diseñar estrategias de comunicación y actividades específicas para diferentes grupos, basadas en la variación en el flujo de visitantes. Adaptar la oferta cultural y educativa para satisfacer las necesidades y preferencias de cada segmento.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

Sobre el espacio:

- Fomentar un ambiente acogedor y familiar ofreciendo espacios para contemplar, leer y tomar un café. Crear un entorno que invite a explorar y quedarse más allá de la visita.

Sobre la programación:

- Definir la vocación y los lineamientos de Casablanca que le permitan tener una identidad como casa museo de artista, para que toda su programación tenga coherencia con el propósito de reconocer la vida y obra de Débora Arango pero en diálogo con el presente.
- Realizar visitas guiadas (sin el dispositivo actualmente empleado de formulario) con una revisión discursiva que profundice en la vida y obra de Débora Arango, destacando los aspectos históricos, políticos y sociales que influyeron en su trayectoria artística.
- Implementar programas de participación comunitaria vecino a vecino, como talleres artísticos y eventos culturales, para fortalecer la relación entre Casablanca y residentes locales. Programas que generen vínculos más estrechos con la comunidad, que promuevan el sentido de pertenencia y la fidelización de público cercano a la Casa Museo.
- Ampliar la oferta cultural y académica de la Casa Museo con una programación variada que incluya exposiciones temporales, charlas, talleres y eventosespeciales. Establecer una agenda regular que atraiga a diferentes públicos y mantenga el interés en el lugar.
- Explorar oportunidades para integrar la Casa Museo en el sistema educativo local mediante programas escolares, visitas guiadas para estudiantes y actividades educativas relacionadas con el arte y la historia de Débora Arango.
- Establecer asociaciones con otras instituciones culturales y educativas para desarrollar proyectos conjuntos y expandir la oferta cultural. Aprovechar estas colaboraciones para atraer a nuevos públicos y enriquecer la programación de la Casa Museo.

Sobre museografía:

- Autenticidad y experiencia, Casablanca debe ofrecer experiencias inmersivas con algunas piezas originales de la obra de Débora Arango.
- Implementar una exhibición permanente y dinámica que muestre la colección de arte y objetos personales de Débora Arango, permitiendo a los visitantes una inmersión en su vida y proceso creativo. Considerar la inclusión de etiquetas interactivas y pantallas digitales que proporcionan información adicional sobre las piezas y su contexto.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

Sobre el relato:

- Relato contemporáneo: actualizar el relato sobre Débora Arango para reflejar preocupaciones actuales.
- Destacar el papel de Casablanca como un testimonio histórico de Envigado y Antioquia mediante una narrativa clara en la señalización y en los programas educativos.
- Implementar estrategias para posicionar a Débora Arango en el ámbito del arte latinoamericano mediante la participación en exposiciones internacionales, colaboraciones con curadores y la inclusión de su obra en investigaciones y publicaciones globales.
- Desarrollar un guión museológico que incluya varios recorridos diseñados para la llegada de distintos públicos (niños y niñas, adolescentes, personas neuro diversas, etc).

Sobre los públicos:

- Apertura y accesibilidad: se debe asegurar que Casablanca sea un espacio accesible y abierto, eliminar barreras físicas y simbólicas para recibir públicos diversos.
- Horario de mayor afluencia: la mayor parte de las interacciones se dieron en horarios específicos antes y después del mediodía, importante para tomar en cuenta.

Sobre temas administrativos y de gestión:

- Desarrollar un plan de gestión a largo plazo en diálogo con planes de la administración, que permita a Casablanca funcionar como un espacio cultural activo mientras se preserva el patrimonio de Débora Arango. Combinar la conservación con eventos culturales y actividades comunitarias que mantengan el espacio vibrante y relevante.
- Instalar una oficina del proyecto Casablanca dentro de la casa actual para escuchar y hacer seguimiento al avance del proyecto.
- Formar un equipo interdisciplinario e intergeneracional para implementar la planeación y el desarrollo de las actividades. Pensar, planear y proyectar un espacio permanente de programación cultural, con franjas culturales, educativas y artísticas; proyectar un equipo idóneo: programador académico y cultural, curador de exposiciones, productor, logísticos y montajistas asociados.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

3. *Presentar una propuesta de política curatorial de la casa: qué tipo de espacio será, cómo, por qué y para quiénes.*

Después de todas las indagaciones, estudios, entrevistas y conversaciones, junto con la experiencia y trayectoria del Museo de Arte Moderno de Medellín, en el anexo 4 se presentan algunas consideraciones formales y una propuesta del porqué, el cómo y el para quiénes de Casablanca: Casa Museo Débora Arango. En términos generales y de acuerdo con las tipologías internacionales, la Casa Museo sería un museo histórico-biográfico que se moverían también en el terreno de un museo de arte, cuya misión central es **ser un espacio que ponga en valor y difunda la vida y obra de la artista Débora Arango en relación con el presente.**

4. *Presentar un proyecto de exposición para Casablanca con base en los resultados de la investigación y la información recogida de los distintos grupos de interés.*

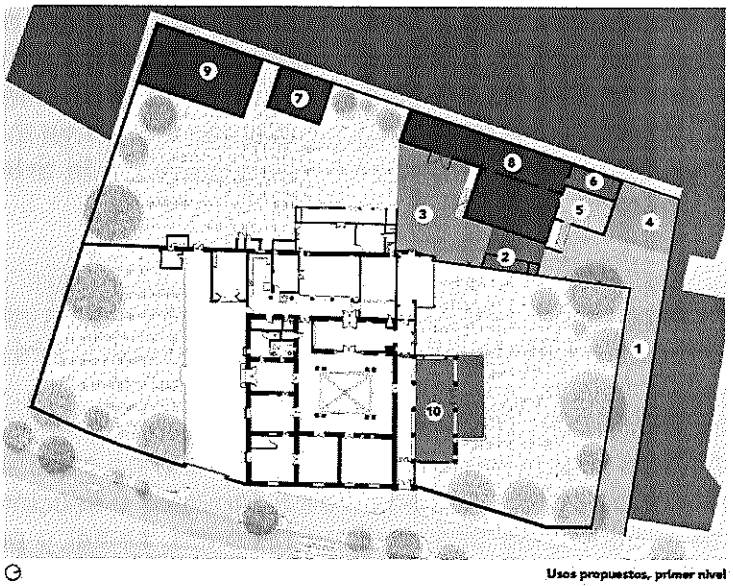
Con base en la investigación historiográfica y la información recogida en la escucha y conversación con distintos actores y grupos de interés, el proyecto de exposición para el espacio central de Casablanca que se propone consta de 5 capítulos o secciones que dan cuenta de una artista que es producto de una realidad histórica, social y política, y no simplemente como una artista productora de obras. En el anexo 5 se presentan dichos capítulos junto con sus contenidos generales y algunos elementos museográficos.

5. *Elaborar un plan maestro arquitectónico de intervención integral de cara a la adecuación de una sala de exposiciones temporales, obligación que incluye el* ***esquema básico del proyecto.***

Luego de las reuniones sostenidas con varias instancias de la Alcaldía (Desur, Planeación, Cultura, Obras Públicas) y con la Fundación Ferrocarril de Antioquia, se aprobó el siguiente esquema básico para Casablanca. Su presentación total se adjunta a este informe en el anexo 6.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 - Medellín - Colombia

Museo de
Arte Moderno
de Medellín

Usos propuestos, primer nivel

CONVENCIONES Y ÁREAS APROXIMADAS

Usos de acceso
1. Camino de ingreso (190m²)
2. Recepción y Taquilla (27m²)
3. Hall recibidor y plazoleta (116m²)

Usos complementarios
4. Parqueadero (22m²)
5. Bodega de obra (23m²)
6. Bodega de materiales (15m²)
7. Baños (30m²)

Usos culturales
8. Salas de exposición (97m²)
9. Salones polivalentes (90m²)

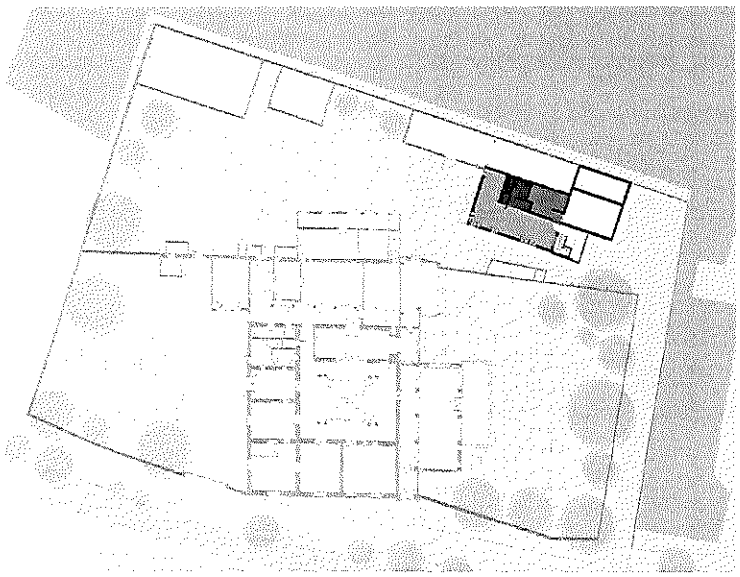
Usos comerciales
10. Café / Tienda (54m² + 33m² exteriores)

PROGRAMA
PROYECTO MAMM/CASABLANCA
Esquema básico y plan maestro, 2024

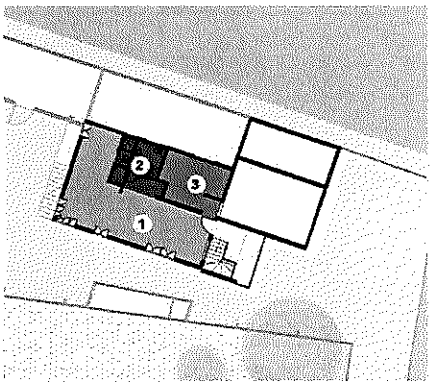
PASCUAL CELIS ARQUITECTOS

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

Museo de Arte Moderno de Medellín

Usos propuestos, segundo nivel

CONVENCIONES Y ÁREAS APROXIMADAS

Uso administrativo

1. Oficina y gerencia (40m²)
2. Servicios (cocineta + baño) (9m²)
3. Sala de reunión (13m²)

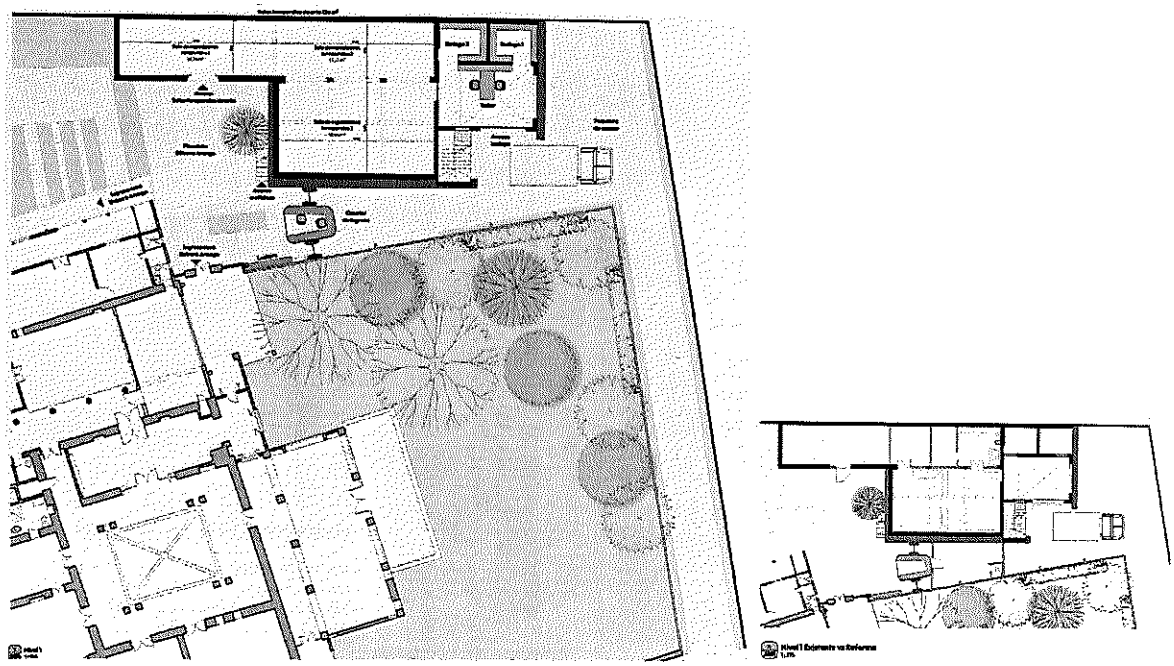
PROGRAMA
PROYECTO MAMM/CASABLANCA
Esquema básico y plan maestro, 2024

PASCUAL CELIS ARQUITECTOS

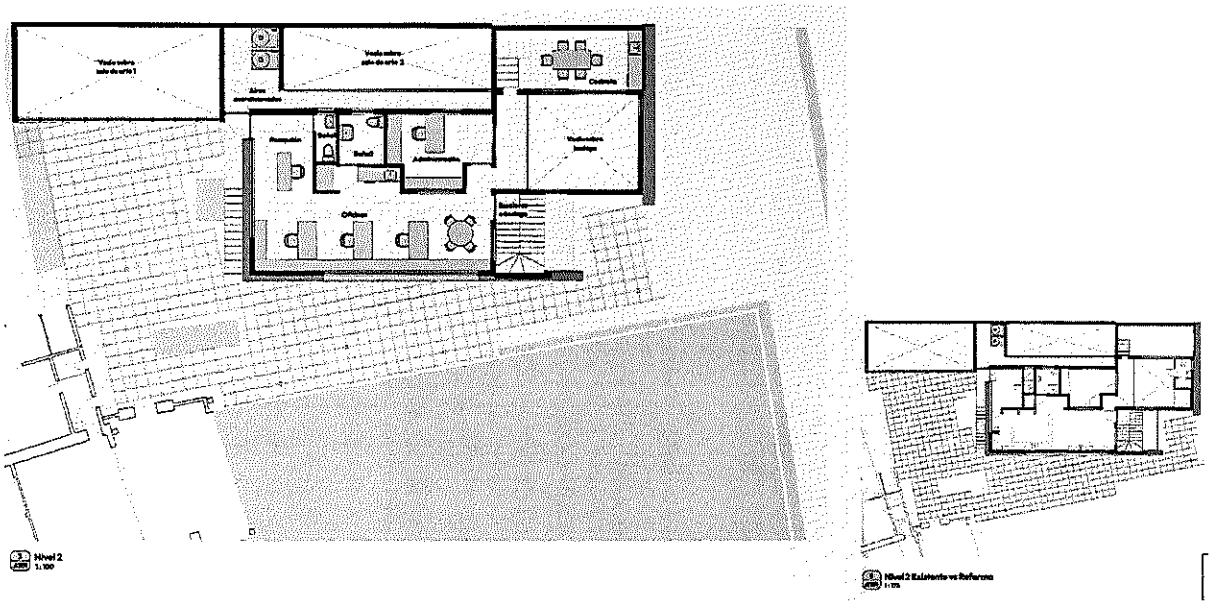
6. *Desarrollar el anteproyecto arquitectónico de una sala de exposiciones temporales para Casablanca.*

Luego de las discusiones sostenidas con Desur, se aprobó el siguiente anteproyecto de sala de exposiciones temporales y espacios adyacentes, con la salvedad de que en el techo de la sala se mantendrá, por ahora, la teja original. En el anexo 7 se encuentra la presentación completa junto con el detalle, renders y video.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia

7. *Desarrollar el proyecto hasta la idea general completa que incluye todas las áreas definitivas y necesarias para una eventual construcción de la sala de exposiciones temporales.*

Ver anexo 8.

elmamm.org
Carrera 44 N° 19A - 100, Ciudad del Río
Teléfono (574) 444 2622 · Medellín - Colombia