Museo de
Arte Moderno
de Medellín

Fósil acústico

Arte, ciencia, tecnología y educación para la conciencia ambiental
Exposición de arte y proyecto educativo.
Proyecto para el Área Metropolitana

PRESENTACIÓN DEL MUSEO

El Museo de Arte Moderno de Medellín (MAMM) es una institución sin ánimo de lucro fundada en 1978 por artistas y ciudadanos que, gracias a las Bienales de Coltejer realizadas en Medellín, vieron la necesidad de una organización que canalizara el interés del público por las artes. El MAMM abrió sus puertas en 1980 en el barrio Carlos E. Restrepo, y en 2006 la Alcaldía de Medellín le cedió en comodato el edificio Talleres Robledo, una antigua siderúrgica que fue adaptada e inaugurada como nueva sede en 2009.

Durante los años siguientes, el Museo buscó consolidarse como un espacio cultural referente del país e inició un proceso de ampliación. En 2015 se inauguró el edificio Expansión con nuevas salas de exposiciones, un teatro, salones de usos múltiples, una sala de experimentación sonora, entre otros. Más allá de una inversión en espacio físico fue una apuesta por las artes, los artistas y el público que pudo, a partir de entonces, disfrutar de forma activa de más exposiciones, una programación educativa renovada y acceso a la colección permanente.

La misión del MAMM es generar espacios de conocimiento, encuentro y disfrute para todas las personas a través del arte y la cultura; de ahí que sus líneas estratégicas sean la mejora continua de sus contenidos (colección, exposiciones temporales, programas públicos), la proyección local y global, y la sostenibilidad económica. Actualmente, la colección cuenta con más de 2.400 obras de arte colombiano moderno y contemporáneo, mientras que las exposiciones temporales reúnen cada año a artistas y curadores de Colombia, América Latina y el mundo, para abordar asuntos de relevancia cultural, social, ambiental y política, con la más alta calidad de producción y en estrecho vínculo con el contexto local.

En 2023, 180.000 personas participaron presencialmente de la vida del MAMM, a lo cual se suma una comunidad de más de 500.000 personas que interactúa con sus contenidos educativos a través de las plataformas digitales. Entre otras distinciones recibidas en los últimos años, se destacan la Medalla al Mérito Educativo y Cultural Porfirio Barba Jacob, Categoría Oro de la Alcaldía de Medellín (2019); la Nota de Estilo del Concejo de Medellín (2018); la Condecoración Orquídea al Mérito Educativo del Concejo de Medellín (2014); y el Escudo de Antioquia Categoría Plata de la Gobernación de Antioquia (2013). A nivel nacional se destaca el reconocimiento del Ministerio de Cultura a la tarea constante de difusión del cine colombiano (2022) y recientemente el ingreso a la lista bienal de proyectos destacados del Ministerio de Cultura.

Video del Museo y su programa educativo:
https://www.youtube.com/watch?v=TybraLZ_1X8

CONTEXTO DE LA PROPUESTA

El Museo es una fuente de inspiración y aprendizaje, que ofrece exposiciones innovadoras, programas educativos dinámicos, una amplia programación de eventos culturales vibrantes que abren puertas a nuevas formas de pensamiento y creatividad. En este contexto, el programa de difusión del arte sonoro del MAMM es reconocido internacionalmente como uno de los más constantes en Latinoamérica y el único en Colombia realizado por un museo. Este programa busca estimular la creatividad, fomentar la conexión con el entorno y propiciar el cruce entre arte, ciencia, tecnología y comunidades a través de exposiciones y proyectos especiales con artistas nacionales e internacionales.

El énfasis en la educación auditiva se considera aquí una inversión en la calidad de vida individual y colectiva, y una estrategia para reflexionar sobre temas urgentes como el cambio climático, desde su conexión con el paisaje sonoro y la ecología acústica . El presente proyecto, Fósil Acústico, busca explorar la relación acústica con el Río Medellín como un cuerpo de agua que conecta la ciudad, el territorio y la diversidad de seres que lo habitan bajo el liderazgo de los artistas Santiago Reyes y Daniel Villegas.

OBJETIVO

Fósil acústico tiene como objetivo fomentar la conciencia ambiental y cultural mediante una experiencia artística y educativa innovadora que explore la relación acústica con el Río Medellín. A través de la integración de arte, ciencia y educación, se busca enriquecer la calidad de vida individual y colectiva, promoviendo la conexión entre la comunidad, el entorno natural y las expresiones artísticas, con especial énfasis en la reflexión sobre el cambio climático.

ARTISTAS:

Santiago Reyes Villaveces: su obra examina los sistemas de conocimiento utilizados para controlar y colonizar la naturaleza, y se compone de dibujos, instalaciones, imágenes en movimiento y esculturas. Sus proyectos más recientes se interesan por la colonización actual del espacio, reflexionando sobre los límites del extractivismo y la supervivencia de las formas de vida dentro y fuera de nuestro planeta.https://www.santiago-reyes.com/

Daniel Villegas Vélez: filósofo, musicólogo e investigador colombo-canadiense, maestro en música con énfasis en estética de la Universidad Javeriana de Bogotá y doctor en musicología de la Universidad de Pennsylvania (Estados Unidos). Su investigación se enfoca en la relación histórica entre música, cultura y sociedad a través del concepto de la mímesis y hacia las tecnologías y políticas de la escucha. Actualmente reside en Montreal, donde está completando su primer manuscrito, Mimetologies: Mimesis and Music 1600-1850 (Oxford University Press). https://uottawa.academia.edu/DanielVillegasVelez/CurriculumVitae

COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Exposición multidisciplinaria: En la sala de experimentación sonora del MAMM, se llevará a cabo entre los meses de abril y agosto de 2024 la instalación *Fósil acústico*, un entorno inmersivo que tiene como protagonista una escultura sonora cuya forma es la del oído interno humano, que sirve de interfaz táctil para que los visitantes interactúen con el ambiente.

El proyecto comprende la creación de una estación de análisis en el río Aburrá/Medellín -en asocio con el Área Metropolitana- en la que se realizan mediciones acústicas en tiempo real mediante hidrófonos que serán transmitidas en tiempo real al interior del MAMM. El componente sonoro en sala se complementa además con los resultados de un laboratorio y recorrido de grabación de campo que se realizará. Video de referencia: https://vimeo.com/787951413

Programa educativo:

- **Talleres (laboratorios) comunitarios:** el proyecto será una oportunidad para realizar 2 talleres-laboratorios en los que participarán estudiantes universitarios, investigadores y público general interesados en los temas de la ecología acústica y el agua, de igual manera a través del Área Metropolitana se extiende la invitación a algunos líderes e investigadores vinculados al territorio. En ellos se busca desarrollar una práctica de escucha en común del ecosistema y de aves endémicas para el enriquecimiento del banco de grabaciones de la instalación. Estos laboratorios serán un puente entre la comunidad y la obra de arte.

- **Visitas comentadas:** la exposición en el MAMM servirá como dispositivo para sensibilizar sobre temas ligados al cambio climático,y la contaminación de las aguas,

a partir del programa de visitas que realiza el MAMM. Se proyecta beneficiar a 2.000 niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas de Medellín. El enfoque del programa de medicación estará en explorar la relación entre escucha y ecología.

- **Conferencia:** el proyecto contempla la realización de una conferencia con investigadores del mundo del arte, la ecología, la filosofía y la tecnología, quienes abordarán algunos de los retos, y propuestas más urgentes desde sus diferentes saberes. Entre la nómina de invitados están por confirmar: Maria del Rosario Acosta (filósofa), Alejandro Castillejo Cuéllar (antropólogo), Diego Calderón (ornitólogo), Giulio Moro de la plataforma de audio embebido Bela.

DESARROLLO METODOLÓGICO DE LOS COMPONENTES Y ACTIVIDADES

Preproducción: ¿Qué?. La preproducción del proyecto "Fósil Acústico" implica la planificación, diseño y preparación de todos los elementos necesarios para la producción de la obra y el montaje, esto es compra de insumos, adecuación de salas, tecnología, personal

de montaje, así como el diseño de los talleres comunitarios, uno de ellos es la Caminata sonora programada para el 22 de abril, las visitas comentadas y la conferencia.

¿Cómo?

- Investigación y Diseño: Investigación general sobre ecología acústica, el ecosistema del río Aburrá/Medellín, y temas relacionados con el cambio climático y la contaminación del agua. Diseño conceptual y técnico de la instalación sonora y la escultura interactiva.

- Coordinación con Asociados: Establecer colaboraciones con el Área Metropolitana para la instalación de la estación de análisis en el río Aburrá/Medellín y la realización de los talleres-laboratorios. Se realizará una visita a inicios de abril en compañía de los profesionales del Área a la vereda La Clara y Ancón Sur.

- Selección de Participantes: Identificar y seleccionar a los estudiantes universitarios, artistas, investigadores, líderes comunitarios e investigadores vinculados al territorio o a los temas del proyecto para participar en los talleres, la conferencia y demás actividades educativas.

- Planificación de las Visitas Comentadas: Diseñar el programa educativo de las visitas comentadas enfocado en la relación entre escucha y ecología, y coordinar con instituciones educativas para beneficiar a 2.000 niños, niñas y jóvenes.

Producción: ¿Qué?. La producción del proyecto "Fósil Acústico" implica la implementación y realización de la instalación sonora, los talleres-laboratorios, las visitas comentadas y la conferencia.

¿Cómo?

- Instalación Sonora: Construcción e instalación de la estación de análisis en el río Aburrá/Medellín para realizar mediciones acústicas en tiempo real mediante hidrófonos y sensores. Desarrollo e implementación de la escultura del oído interno como interfaz táctil en la sala de experimentación sonora del MAMM.

- Talleres-Laboratorios: Organización y realización de dos talleres-laboratorios en los que los participantes desarrollarán prácticas de escucha en común del ecosistema. Recopilación y enriquecimiento del banco de grabaciones de la instalación. Esto es, Caminata Sonora (Laboratorio del 22 de abril dirigido a 20 participantes con invitación directa) y un Laboratorio más a programarse en el MAMM entre los meses de mayo a agosto - por definir.

- Visitas Comentadas: Ejecución del programa de visitas comentadas en el MAMM, con enfoque en sensibilizar sobre temas de cambio climático y contaminación del agua. Coordinación y logística para recibir a 2.000 niños, niñas y jóvenes de instituciones educativas.

- Conferencia: Organización y realización de la conferencia con investigadores del arte, ecología, filosofía y tecnología. Coordinación de la participación de los ponentes por confirmar como Maria del Rosario Acosta, Alejandro Castillejo Cuéllar, Diego Calderón y Giulio Moro. Fecha en consideración: segunda semana de Junio.

Postproducción:¿Qué?. La postproducción del proyecto "Fósil Acústico" implica la evaluación, documentación de los resultados obtenidos durante la implementación y realización del proyecto.

¿Cómo?

- Evaluación: Análisis y evaluación. indicadores de visitantes y participantes, Recopilación de feedback y testimonios.
- Documentación: Elaboración de material fotográfico, audiovisual y escrito que documente el proceso y los resultados del proyecto.
- Difusión: Diseño e implementación de estrategias de difusión para compartir las experiencias del proyecto a través de medios digitales, redes sociales.

METODOLOGÍA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO:

Producción de la Exposición:

Alistamiento de Sala:
Estrategia: Preparar el espacio expositivo para la instalación sonora y la escultura,
Actividades:
Acondicionamiento y pintura de la sala.
Diseño e implementación de iluminación adecuada para la instalación.
Contratación de montajistas para el montaje de la instalación y la escultura.
Compra y alquiler de equipos tecnológicos / audio, microcontroladores, sensores, hidrófonos, e insumos de electrónica.

Espacialización y Equipos Tecnológicos:
Estrategia: Garantizar la correcta implementación tecnológica de la instalación sonora.
Actividades:
Instalación de la estación de análisis en el río Aburrá/Medellín.
Programación informática en sala, espacialización sonora, automatización

Logística y Hospedaje:
Estrategia: Facilitar la participación de los artistas y los colaboradores en el proyecto.
Actividades:
Adquisición de tiquetes aéreos para los invitados.
Reserva y pago de estancia en Medellín.
Asignación de viáticos para los participantes.

Honorarios:
Estrategia: Reconocer y remunerar adecuadamente a los colaboradores y participantes.
Actividades:
Establecimiento y pago de honorarios para los artistas, montajistas, técnicos
Compensación económica para los conferencistas, mediadores y otros participantes.

Programación para Públicos:
Estrategia: Desarrollar una programación educativa y cultural que enriquezca la experiencia de los visitantes.
Actividades:
Conceptualización y diseño de la programación educativa y cultural.
Organización de talleres-laboratorios comunitarios.
Coordinación de visitas comentadas para instituciones educativas.

Invitados a Laboratorios:
Estrategia: Invitar a expertos para enriquecer los talleres-laboratorios.
Actividades:
Contacto y confirmación de participación de los invitados.
Pago de honorarios, viáticos y transporte para los invitados.

Visitas durante la Exposición:
Estrategia: Facilitar y enriquecer la experiencia de los visitantes durante toda la duración de la exposición.
Actividades:
Contratación y pago de honorarios para mediadores que guiarán las visitas.
Provisión de refrigerios y transporte para grupos de estudiantes y participantes.

Estrategias de Comunicación Efectivas:
Diseño y Producción de Piezas Comunicacionales:
Estrategia: Desarrollar materiales de comunicación visual y textual que informen y promocionen el proyecto.
Actividades:
Diseño y producción de pendones, fichas, textos y otros materiales impresos.
Creación de contenidos visuales y escritos para la promoción del proyecto.

Contenidos Transmediales:
Estrategia: Utilizar medios digitales y plataformas en línea para ampliar el alcance y la participación del público.
Actividades:
Desarrollo y gestión de contenidos para redes sociales y página web del proyecto.
Producción de material audiovisual y fotográfico para compartir en medios digitales.

Registro Fotográfico:
Estrategia: Documentar visualmente el proceso, la implementación y los resultados del proyecto.
Actividades:
Contratación de un fotógrafo profesional para realizar el registro fotográfico.

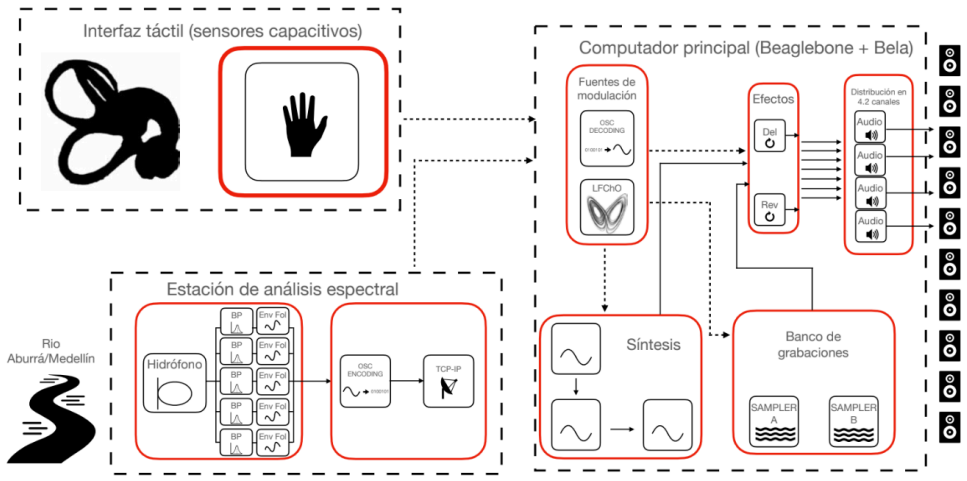
PÚBLICO BENEFICIARIO:
Durante un periodo de 5 meses, en el que estará abierta la exposición al público, el Museo proyecta la participación de **40.000 personas**, dentro de las cuales se incluyen las siguientes características:

- **Público escolar en el programa de visitas y mediación**: estudiantes de instituciones educativas públicas participarán en visitas comentadas y experiencias de mediación, enriqueciendo su comprensión de la exposición y su conexión con la temática ambiental y artística.
- **Estudiantes universitarios, artistas e investigadores** en laboratorios y conferencia para explorar la intersección entre arte, ciencia y tecnología.
- **La comunidad local** se involucrará en talleres comunitarios y actividades de laboratorio, fortaleciendo los lazos entre la obra de arte y la comunidad, y fomentando la participación activa en la creación artística a partir de la alianza con el Área Metropolitana.
- **Visitantes en general de Colombia y otros países**: el público general tendrá la oportunidad de participar en visitas libres, generando conciencia y reflexión crítica sobre el cambio climático, y apreciando la riqueza cultural y ambiental de la exposición.

ESQUEMA DE MONTAJE Y FUNCIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

CRONOGRAMA Y PLAZO DEL PROYECTO

El proyecto se desarrollará entre el 15 de abril y el 30 de agosto de 2024

Fechas Clave:
Pre visita al territorio: 11 de abril
Montaje de la Exposición: 15 al 26 de abril
Laboratorio, Caminata sonora por el río: 22 de Abril
Apertura de la Exposición: 26 de Abril
Desarrollo de programa de Visitas: Mayo a agosto
Desarrollo del Laboratorio 2: fecha por confirmar entre mayo y agosto
Realización de evento académico. conferencia: primera semana de junio, por confirmar.

PRESUPUESTO:

PRESUPUESTO FÓSIL ACÚSTICO MAMM- AREA METROPOLITANA

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT	UDD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	TOTAL	AREA	MAMM
Producción y postproducción de la exposición	Alistamiento de sala; pintura, iluminación, montajistas	1	actividad	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0
	Espacialización, Alquiler de equipos tecnologicos, transporte e instalación de obra	1	actividad	3.000.000	3.000.000		3.000.000
	Tiquetes, estadia, viáticos	1	actividad	5.000.000	5.000.000	2.500.000	2.500.000
	Honorarios	2	actividad	7.000.000	14.000.000	10.000.000	4.000.000
Programación para públicos	Conceptualización de la programación educativa y cultura para la exposición	1	actividad	1.000.000	1.000.000		1.000.000
	Invitados a laboratorios: honorarios, viáticos, transporte	2	laboratorios	750.000	1.500.000	1.000.000	500.000
	Visitas durante todo el tiempo de la exposición: Honorarios mediadores, refrigerios y transporte para estudiantes	1	actividad	13.000.000	13.000.000	13.000.000	0
Estrategias de comunicación efectivas, que permitan la participación activa de los públicos.	Diseño y producción de piezas comunicacionales, pendones, fichas, textos, etc	1	actividad	2.000.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000
	Desarrollo de contenidos transmediales (redes sociales, página web.)	1	actividad	1.000.000	1.000.000		1.000.000
	Registro fotográfico	1	actividad	500.000	500.000	500.000	0
					43.000.000	**30.000.000**	**13.000.000**