

INVESTIGACIÓN
EN TORNO
AL DISEÑO

IMPIVA
disseny

cdd
centre
de documentació
IMPIVA disseny

ALGUNOS ASPECTOS DE UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTEMPORÁNEO

MELA DÁVILA FREIRE

ALGUNOS ASPECTOS DE UN CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTEMPORÁNEO. EL CASO PRÁCTICO DEL CENTRO DE ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DEL MACBA

Mela Dávila Freire

El objetivo perseguido por el MACBA mediante la creación del Centro de Estudios y Documentación, que abrió sus puertas en diciembre de 2007, es potenciar el desarrollo del museo, extendiendo su ámbito de actividad para fomentar la investigación y el análisis en torno a las prácticas artísticas contemporáneas. De forma resumida, las funciones del Centro de Estudios y Documentación pueden enunciarse como la captación, la conservación y la divulgación de todos aquellos materiales útiles o significativos para el estudio de dichas prácticas. En el desarrollo de estas funciones, el Centro asume como guías de trabajo las mismas líneas discursivas que definen la restante actividad de la institución: las exposiciones, los programas públicos, las sesiones pedagógicas, las series de catálogos y otras publicaciones, etc. El Centro se convierte, por lo tanto, expande la actividad del MACBA añadiéndole una nueva vertiente, a la vez que comparte perspectivas y se coordina estrechamente con las demás facetas de trabajo del museo.

Coleccionar

El Centro de Estudios y Documentación ha estructurado sus diversos fondos y colecciones en tres grandes áreas. La primera de ellas está constituida por los fondos bibliográficos que conforman la biblioteca, y que incluyen tanto catálogos de exposiciones como ensayos, publicaciones periódicas, obras de referencia y abundante material audiovisual. La segunda engloba las publicaciones de artista en general (no solo libros de artista sino también carteles, invitaciones, folletos, y cualquier otro soporte concebido por artistas), así como los archivos personales de creadores y colectivos artísticos, críticos, galerías de arte, etc. La tercera de estas áreas, por su parte, concentra la "huella" documental que genera la propia actividad del MACBA, y comprende desde los resultados de la investigación llevada a cabo para la preparación de exposiciones hasta las grabaciones de las varias actividades (conferencias, cursos etc.) que constituyen la programación pública del museo, pasando por el archivo de elementos de difusión de la propia institución, el banco de imágenes que documenta las obras de su Colección de arte, y otros materiales afines.

Fomentar la investigación

Fomentar la investigación en relación con las prácticas artísticas contemporáneas en general, y en torno a sus propios fondos documentales, en particular, es el segundo compromiso fundacional que ha asumido el Centro.

Además de establecer acuerdos con facultades y otros centros de formación superior que permitan a sus estudiantes de grado y doctorado dedicar períodos de tiempo a la exploración y, en algunos casos, la catalogación de sus fondos, y de poner en marcha un programa de residencias para investigadores especializados, el Centro es consciente de que su labor fundamental radica en sistematizar y catalogar en detalle todos y cada uno de los documentos de sus fondos, y, en última instancia, ofrecerlos en consulta mediante un catálogo accesible desde la página web del museo. En la actualidad, la consulta en línea no se ha puesto en marcha todavía, pero la catalogación avanza a buen ritmo.

Debe destacarse, en este sentido, que al tratarse de documentos que en muchas ocasiones no son fácilmente categorizables, no siempre es posible recurrir a los estándares de descripción comúnmente aceptados, y por ello el proceso de catalogación implica la toma de numerosas decisiones que tienen consecuencias en la forma de sistematizar los fondos y acceder a ellos. Por ello, posiblemente uno de los planteamientos más distintivos del MACBA radica en su concepción de que la colección de documentos no es subsidiaria de la colección de obras de arte ni secundaria con respecto a ella, sino que la complementa, la expande y la completa, estableciendo con ella un vínculo que no es de dependencia, sino de continuidad. A efectos prácticos, esta concepción se ha materializado en la decisión de catalogar en la misma base de datos tanto las piezas de la colección de arte como los fondos documentales, con la intención expresa de difuminar la frontera entre las categorías de "obra" y "documento", una distinción que el MACBA considera superada, al entender que obras de arte y documentos constituyen por igual el *continuum* que conforma la colección patrimonial del museo.

Divulgar y difundir

Entre los recursos destinados a la divulgación del contenido de los fondos del Centro destaca, por su parte, la labor que desempeña el espacio expositivo, situado en la planta baja del edificio que alberga su sede. Este espacio, que acoge tres exposiciones al año, ha probado ser de extrema utilidad para dar visibilidad a los fondos propios del Centro, al mismo tiempo que permite establecer relaciones y vínculos novedosos entre los materiales documentales que se presentan en cada ocasión, y también ensayar formatos de presentación alejados de la vitrina tradicional y más cercanos al espacio de consulta o de lectura. Dado que en gran medida los fondos del Centro están aún por reunir, debido a su corta vida, es frecuente que las exposiciones actúen no solo como herramientas de difusión, sino también como catalizadores para la captación de determinados tipos de materiales, que se inician durante los preparativos pero continúan creciendo más allá de la fecha de cierre de la exposición para la cual se ha iniciado su adquisición.

Las estrategias de difusión que el Centro de Estudios emplea para dar a conocer sus fondos, sin embargo, no se limitan a las exposiciones: actualmente se ha emprendido la digitalización de determinados fondos, estudiando en cada caso la forma idónea de volcar sus contenidos al formato digital desvirtuando lo menos posible el formato original; y también acaban de publicarse en la web

del museo la primera catalogación exhaustiva de uno de los archivos personales custodiados en el Centro (concretamente, el que perteneció al artista y editor Joan Josep Tharrats), y un listado exhaustivo del millar largo de cabeceras de publicaciones periódicas que forman parte de sus fondos. Y se está trabajando en la puesta en circulación de contenidos extraídos de los fondos documentales en otros formatos, que en un futuro próximo incluirán la publicación en papel y los programas de radio emitidos por Ràdio Web MACBA.

A modo de conclusión

Son muchos los aspectos de la actividad y el funcionamiento del Centro de Estudios y Documentación del MACBA que podrían comentarse en profundidad, por cuanto el carácter no ortodoxo de la documentación que el Centro colecciona y difunde nos ha llevado a adoptar soluciones originales que pueden servir como modelo a otras instituciones semejantes. Sin embargo, en el presente contexto consideramos más relevante subrayar tres ideas que, en función de nuestra breve pero intensa experiencia, sabemos que tienen radical importancia a la hora de explotar al máximo el potencial que entraña la puesta en marcha de un centro de documentación como el recién creado Centro de Documentación sobre Diseño del IMPIVA.

En primer lugar, debe destacarse que todos los esfuerzos por captar fondos y crear colecciones de documentos verán muy mermada su utilidad si no van acompañados de un impulso equivalente (y, por lo tanto, de recursos también equivalentes) destinado a difundir entre el público interesado los materiales que pasen a su custodia o propiedad. Ya sea mediante exposiciones o mediante publicaciones, tanto digitales como en papel, o bien mediante cualquier otro formato, implicarse de forma proactiva en dar a conocer sus fondos, y garantizar que sus potenciales usuarios disponen de información suficiente para sentirse atraídos a su consulta, resulta fundamental para la consolidación de un centro de documentación en la actualidad.

En segundo lugar, nunca debería perderse de vista la valiosa labor de documentar rigurosamente la actividad de la propia institución que acoge los fondos. Paradójicamente, con frecuencia esta es la primera tarea que se abandona cuando los recursos son escasos, ignorando que el devenir de los centros de documentación y las instituciones que los albergan -un museo de arte contemporáneo, en el caso del MACBA, o el Instituto de la Mediana y Pequeña Industria Valenciana, en el caso del CDD- puede acabar convirtiéndose, a medio plazo, también en objeto de estudio para los investigadores.

Y por último, en el caso concreto de un centro de documentación especializado en todos los ámbitos del diseño, incluyendo el diseño gráfico y de comunicación, al CDD del IMPIVA se le ofrece la valiosa oportunidad de utilizar sus propios elementos de comunicación como soportes de innovación y experimentación formal en el ámbito mismo que constituye uno de los objetos de su interés -el diseño gráfico-, enriqueciendo así con un gran valor añadido el contenido documental o informativo que, de por sí, contengan.

Barcelona, noviembre de 2009

ENGLISH

fortunately regarded as equals without any distrust. Remember that we master what we know. However, we always recalcitrantly experiment and postulate new relationships with respect to these borders and labile aspects, actually embarking into unknown territories. *Hic sunt leones*.

It is known that MuVIM, with its intangible heritage has been described, perhaps somewhat correctly, as a "museum of ideas" and perhaps for that very reason it is a museum which has become different, and where design, photography and film have found the best placement, along with philosophy or ethics, side by side with the study of everyday life or the necessary reflection on history.

To come to an end, *a second conclusion* which can be made is that obviously when referring to design, but without limiting ourselves to this field, appropriately valuing Documentation centres clearly and convincingly opens the doors to both research and creativity and to both operational study and collective memory.

Now that design has at last been received in mistakenly restricted areas of higher education, and in its full right is held in the same light as other university studies, it is even more important not to hesitate to vindicate the effective activation of Documentation Centres, and despite the current crisis, of their provision with the best services and facilities and the necessary staff.

Therefore, we fully celebrate the inauguration of the Design Documentation Centre of the Universidad Politécnica de Valencia, implemented with the historical collections of the IMPIVA as the best chance for hope in the future. However, it is true that when we open the windows of the MuVIM every morning we have a longing to continue progressing at our own documentation centre, which is physically located so close to the IMPIVA, but is now so far from its collection of documents.

Valencia, November 2009.

SOME FEATURES OF A CONTEMPORARY DOCUMENTATION CENTRE. Case study of the MACBA (Barcelona Museum of Contemporary Art) Studies and Documentation Centre

Mela Dávila Freire

MACBA created the Studies and Documentation Centre, which opened its doors in 2007, to promote the museum's development by extending its scope of activity so as to foster research on and the analysis of contemporary artistic practices. The tasks of the Studies and Documentation Centre can be summarized as the collection, preservation, and dissemination of materials which are useful or meaningful for the study of such practices. In performing these tasks, the working guidelines followed by the Centre are the same discursive lines as those defining the other institution activity: exhibitions, public programs, teaching sessions, series of brochures and other publications, etc. The Centre therefore changes and expands the activity of the MACBA by adding a new dimension while sharing perspectives and closely coordinating with other working facets of the museum.

Collect

The Studies and Documentation Centre has structured its various holdings and collections in three broad areas. The first consists of the library's bibliographic holdings, and includes exhibition catalogues and essays, journals, reference books, and a large amount of audiovisual material. The second comprises artist publications in general (not only books by artists but also posters, invitations, brochures and any other media designed by artists, as well as the personal archives of creators and artistic groups, critics and art galleries, etc). The third of these areas concentrates the documentary "footprint" arising from the MACBA's own activity, which comprises the results of research conducted for the preparation of exhibitions as well as the recording of the different activities (conferences, courses, etc.) constituting the museum's public programming, as well as the archives of the institution's own publications, the bank of images documenting the works of art included in its collection, and other similar materials.

Foster research

The promotion of research on contemporary art practices in general, and on their own collections of documents in particular, is the second foundational commitment made by the Centre. In addition to agreements with faculties and other higher education institutions to enable their undergraduate and doctoral students to devote periods of time to exploration and, in some cases, the cataloguing of its works, and to launch a residency program for specialized researchers, the Centre is aware that its fundamental task is to systematize and thoroughly catalogue each and every one of the documents relating to its works, and ultimately, allow them to be consulted by means of a catalogue accessible from the museum's website. Online consultation has not yet been launched, but cataloguing is progressing well.

In this connection it should be pointed out that since on some occasions categorizing documents is not easy, it is not always possible to use the commonly accepted standards for description, and therefore the cataloguing process involves making

many decisions that have consequences on the way in which holdings are systematized and accessed. Thus, possibly one of the most distinctive approaches of the MACBA is based on its view that its collection of documents is not subsidiary to its collection of works of art or ancillary to it, but rather complements, expands and completes it, establishing a link therewith, which is not of dependence but rather of continuity. For practical purposes, this concept has been embodied in the decision to categorize both the works included in the collection of art and the collections of documents in the same database, with the express intention of blurring the boundary between the categories of "work of art" and "document, a distinction that the MACBA considers to have erased, based on its understanding that works of art and documents both constitute the continuum that makes up the museum's heritage collection.

Display and disseminate

Among the resources aimed at the display of the contents of the Centre's collections, noteworthy is the task fulfilled by the exhibition space, located on the ground floor of its headquarters. This space, which hosts three exhibitions a year, has proved extremely useful for the purpose of giving visibility to the Centre's own collections, while allowing innovative relationships and links between the documentary materials presented on each occasion, and also test layouts which stray from the traditional display space and are more similar to consultation or reading spaces. Given that much of the Centre's collections have not yet been completed, in view of their short life exhibitions commonly serve not only as tools for dissemination, but also as catalysts for attracting certain types of materials that are initially collected during preparations but continue to grow beyond the closing date of the exhibition for which such acquisitions were initiated.

The dissemination strategies used by the Studies Centre to publicize their collections are not limited to exhibitions: it has now embarked on the digitization of certain collections, studying in each case the ideal way to dump its contents to the digital format while detracting from the original format as little as possible. The museum's first comprehensive catalogue of one of the personal archives kept in the Centre has also just been published on its website (in particular, the archive which belonged to the artist and editor Joan Josep Tharrats), as well as an exhaustive list of the more than one thousand headings of periodicals forming part of their collections. Work is also progressing on the circulation of contents from the collections of documents in other formats, and in the near future it will include hardcopy publications and radio programs broadcast by the MACBA Radio Web.

Conclusion

There are many aspects of the activity and operation of the MACBA Studies and Documentation Centre which could be discussed in depth, given that the unorthodox nature of the documentation that the centre collects and disseminates has led us to adopt original solutions which can serve as a model for other similar institutions. However, in the present context we consider it most relevant to highlight three ideas which, based on our short but intense experience, are known to be of extreme significance when fully exploiting the potential of the launching of a documentation centre such as the newly established IMPIVA Design Documentation Centre.

First, it should be noted that the value of all efforts to raise funds and create collections of documents will be greatly diminished unless accompanied by the same impetus (and therefore also the same resources) for the dissemination of materials which come into their custody or become their property among the interested public. Proactive involvement in the display of their collections, whether through exhibitions or through publications, both digital and hardcopy, or by means of any other format, and the assurance that potential users have enough information to be attracted to making queries is fundamental for the consolidation of a documentation centre today.

Secondly, one should never lose sight of the valuable work of carefully documenting the activity of the institution holding the collections. Paradoxically, this is often the first task which is abandoned when resources are scarce, ignoring the fact that the future of documentation centres and the institutions that house them, a museum of contemporary art, in the case of the MACBA, or the Institute of Medium and Small Industries of Valencia, in the case of CDD-may become an object of study for researchers in the medium term.

Finally, in the case of a documentation centre that specializes in all areas of design, including graphic and communications design, the CDD of the IMPIVA has a valuable opportunity to use its own communication elements as support for innovation and formal experimentation in the area which constitutes one of the objects of its interest - graphic design - thus enriching the documentary or informative content it contains with a high added value.

Barcelona, November 2009