L:\Openbaar\Communicatie\LOGO S.M.A.K\S.M.A.K.LOGO\S.M.A.K.LOGO.eps

Learning visit Moderna Museet Stockholm

Gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, subsidie in het kader van residentiebeleid voor erfgoedwerkers.

Bezoek aan Moderna Museet in Stockholm van 30/09/2013 tot 4/10/2013, Iris Paschalidis, hoofd collectie S.M.A.K., Gent

DOEL en LEERVRAAG

De leervraag die vanuit de collectiewerking van S.M.A.K. geformuleerd werd, situeerde zich rond archief en onderzoek. Een voorbeeld dat ons hiertoe voor S.M.A.K. relevant leek, vonden we terug bij Moderna Museet in Stockholm. De nieuwsgierigheid gaat vooral uit naar de manier waarop binnen Moderna Museet de collectiewerking, de archiefwerking én de artistieke werking aan elkaar gelinkt worden en er multidisciplinair en teamoverschrijdend gewerkt wordt. Het collectiedepartement werkt er ook nauw samen met universiteiten en andere academische instellingen. Een leervraag die hierbij aanleunt, is bijvoorbeeld hoe de organisatie omgaat met onderzoeksvragen van externen. Is het collectie-documentatie-archief ontsloten voor vorsers en onderzoekers en zoja, hoe? Wat zijn de procedures, gewoontes en afspraken rond onderzoek- en archiefwerking? Algemeen kan worden gezegd dat voornamelijk de teamoverschrijdende en instellingsoverschrijdende manier van werken rond collectie-onderzoek binnen het Moderna Museet de aandacht en nieuwsgierigheid heeft gewekt.

VERSLAG

1. **Meeting met Anna Tellgren, curator fotografie in Moderna Museet (1/10/2013)**

Anna Tellgren is binnen het museum verantwoordelijk voor de collectiepresentaties rond fotografie, alsook voor externe tentoonstellingsprojecten.

Moderna Museet werkt met een Collection & Exhibition Department: dit is één afdeling waarbinnen alle curatoren werkzaam zijn, teamleider van dit departement is Ann-Sofi Noring (zij is co-director aan de zijde van director Daniël Birnbaum binnen Moderna Museet).

Alle curatoren zijn kunsthistorici van opleiding en werken binnen deze afdeling als onderzoeker en tentoonstellingsmaker, dat laatste zowel voor collectiepresentaties als voor andere tijdelijke tentoonstellingen. Alle curatoren publiceren eveneens teksten in catalogi.

Wat betreft de publieksteksten in het museum wordt er binnen de artistieke meetings vaak bediscussieerd hoe deze teksten eruit moeten zien. Dit geeft vooral discussie tussen de educatieve dienst en het curatorenteam.

Sinds 2008 is er een Documentatiecentrum/Study Room ingericht in Moderna Museet. De ruimte werd in 2008 als een ode aan Pontus Hultén opgericht naar aanleiding van de 60e verjaardag van het museum. Pontus Hultén deed een grote donatie van kunstwerken en archiefmateriaal aan het museum en omdat hij archief en onderzoek zeer belangrijk achtte in de museumwerking werd deze ruimte aan hem opgedragen.

Studieruimte:

1. Onderzoekers kunnen hier terecht om stukken uit het archief of zelfs kunstwerken uit de collectie te raadplegen en te bekijken. In het laatste geval gaat het nooit om topwerken, maar om ‘minor artworks’ (fotografie, tekeningen, grafische werken of soms kleinere 3D-stukken).

Indien een ander stuk uit de collectie wil gezien worden, gebeurt dit in een *inbetween*-ruimte tussen het eigenlijke depot en de studieruimte. Voorlopig is dit de inpakruimte; dit wordt niet als ideaal omschreven , maar het is werkbaar en zeker niet slecht.

2. De documentatie-/studieruimte wordt anderzijds ook gebruikt als tentoonstellingsruimte voor documentatie- en archieftentoonstellingen vanuit de collectie. Tijdens mijn bezoek loopt er bijvoorbeeld een kleine tentoonstelling van *'Donations of the Friends of Moderna Museet'* (naar aanleiding van de zoveelste verjaardag van de Vrienden) en is er een kleine archiefpresentatie in een vitrine met archiefmateriaal uit het P. Hulténarchief (brieven tussen hem en Marcel Duchamp n.a.v. een belangrijke tentoonstelling die plaatsvond in 1961).

Ondertussen wordt er onderzoek gedaan vanuit het Collection & Exhibition department naar de Marcel Duchamp-collectie van Moderna Museet. Er wordt gezocht naar een nieuwe installatievorm van deze tentoonstelling, een tentoonstelling van kunstwerken en archiefmateriaal en hoe deze op een boeiende manier op mekaar af te stemmen. Dit onderzoek werd mede opgezet omdat de interne en externe vraag naar archief-, documentatie- en educatief materiaal stijgt. Dit is een evolutie die we ook bij ons waarnemen en internationaal opgang maakt. De interesse in de eigen geschiedenis wordt groter om zo de eigen identiteit beter te kunnen begrijp en uit te dragen.

Hiermee samen hangt ook de specifiekere vraag naar de historiek van de collectie. Zowel binnenin het museum als van buitenaf wordt deze vraag gesteld. Om hier een antwoord op te bieden werd naar aanleiding van de 60e verjaardag van het museum een boek gepubliceerd over de geschiedenis van de collectie: 'The History Book'. Dit boek is een project dat vanuit de directie en het Collectie & Tentoonstellingendepartement werd gecoördineerd en er werd gezocht naar een alternatieve manier van publiceren eerder dan een 'ordinaire' catalogue raisonné. Het resultaat is een boek dat voortkomt uit een collaboratie met verschillende departementen in het museum, maar ook vanuit onderzoeksprojecten in samenwerking met de universiteit en voor de vormgeving van het boek was er een samenwerking met enkele kunstenaars. Het boek geeft niet enkel een inzicht in de historiek van het museum en de collectie, maar ook een blik op de 'gedroomde' toekomst voor het museum. Voor S.M.A.K. kan deze publicatie zeker als inspiratiebron gelden, met het wetenschappelijke catalogus-project in zicht.

Een andere tentoonstelling die zicht geeft op een manier van werken met collectie was een paar jaar geleden 'The Second Museum of our wishes', deze tentoonstelling gaf een zicht op de ontbrekende vrouwelijke kunstenaars die in de collectie van Moderna Museet en dan vooral vrouwelijke kunstenaars uit de 20e eeuw. De vertrekvraag was hier: *how to fill the gaps*. Dit gaf een hoop onderzoek naar kunstenaars die níet in de collectie zitten. Dit onderzoek werd verricht in samenwerking met de universiteiten van Stockholm en Uppsala.

Op deze manier probeert men binnen Moderna Museet tentoonstellingsprojecten te verbinden aan onderzoeksprojecten. Het is verfrissend om te begrijpen hoe het museum met haar eigen geschiedenis en identiteit omgaat en er een perspectief mee uitzet voor de toekomst.

Extern onderzoek

Er is binnen Moderna Museet zeer veel vraag naar onderzoek van externen. Zowel studenten uit het binnenland als internationale vorsers formuleren vaak vragen ten aanzien van het Collectie & tentoonstellingendepartement. Niet op alle onderzoeksvragen wordt ingegaan. Alleen die vragen die betrekking hebben op de collectie, op de geschiedenis van het museum of de collectie of op tentoonstellingen in Moderna Museet, kunnen behandeld worden eventuele een vervolg krijgen. Er is na intern overleg gekozen om de scope van onderzoek op deze drie thema's vast te leggen en hier wordt niet van afgeweken. De reden hiervoor is dat kwaliteit van onderzoek bovenaan staat en dat dit alleen op deze drie segmenten gegarandeerd kan worden.

1. **Meeting met Magdalena Youssefi , art database manager, hoofd registratieteam (1/10/2013)**

De voorwaarde voor vlot en gestructureerd onderzoek is een goede registratie van de collectie. Moderna Museet heeft een equippe van vijf personen dat zich exclusief toespitst op de registratie en het fotograferen van de collectie.

Er is hier één senior bruikleenregistrator voor tijdelijke uitgaande bruiklenen, een bruikleenregistrator voor langdurige bruiklenen, een collectieregistrator die alle collectiegerelateerde issues registreert alsook alles wat met collectiepresentatie te maken heeft (het maken van de labels enzovoort). Binnen dit team is er ook een fotograaf wiens exclusieve taak erin berust om de collectie integraal te fotograferen; daarnaast is er ook nog een voltijds art database registrator. Het gebruikte registratiesysteem in Moderna Museet is TMS (The Museum System), dat wordt gehost door Gallery System, die volledige ondersteuning over het gebruikte programma biedt.

Alle medewerkers van het museum hebben toegang tot TMS, maar niet iedereen heeft dezelfde rechten. De data-invoer in TMS gebeurt door veel verschillende mensen, het principe dat wordt gehanteerd is dat alle informatie wordt ingevoerd vanuit eerste hand: arthandlers voeren tabbladen met betrekking tot de standplaatsen in, curatoren voeren gegevens met betrekking tot tentoonstellingen in (zij verzorgen ook de verzekeringen van de kunstwerken uit de collectie, deze worden in pakketten verdeeld door de senior registrator en dan krijgt elke curator een pakket te verzekeren kunstwerken toebedeeld).

Documentatieteksten en publieksteksten worden toegevoegd door het Educatieve en Communicatie-departement. Registratie is dus een gedeelde verantwoordelijkheid in het hele museum.

Er vinden op regelmatige basis specifieke ‘TMS’-vergaderingen plaats binnen het museum:

Hierbij zitten rond de tafel: twee conservatoren, twee curatoren, het voltallige registratieteam, één IT’er, de collectieregistrator (die de centrale contactpersoon is in verband met alle vragen rond het invullen van de database).

Thesaurus

Er wordt niet gewerkt met de AAT, maar er is een TMS-handboek en dit wordt strikt gevolgd. Bij vragen binnen het museum over het invullen van TMS, kan de collectieregistrator gecontacteerd worden, zij kan altijd antwoorden op basis van het TMS-handboek.

Rechten/reproducties

90% van de rechten zijn geklaard. Een paar jaar geleden kreeg Moderna Museet geld om gedurende drie jaar 2 à 3 mensen voltijds aan te werven om het klaren van de rechten in orde te brengen. Deze beweging was enorm vruchtbaar voor het klaren van de rechten, maar nu is het nog zaak van alle kunstwerken afbeeldingen in huis te hebben. Vaak komen er vragen van eigenaars of erfgenamen die vragen waarom er geen afbeeldingen op de website staan, nu toch de rechten geklaard zijn?

De moeilijkheid is dat er nu eigenlijk ook nog eens drie fotografen een paar jaar voltijds zouden moeten kunnen fotograferen om deze achterstand in te halen.

1. **Meeting met Ann-Sofi Noring, co-director of Moderna Museet (2/10/2013)**

Collectiebeleid

Verwervingsproces

Nieuwe aanwinsten worden in 'acquisition meetings' bediscussieerd. Hierbij zijn steeds de curatoren (ook de jonge assistent-curatoren) betrokken alsook de twee directeurs. Iedereen binnen deze meeting kan suggesties tot aankopen doen. Zo kan Anna Tellgren bijvoorbeeld, die curator fotografie is, het best aanduiden welke fotografische werken het best zouden worden aangekocht voor de collectie. Of Fredrik Liew, curator Swedish and Nordic Art, kan het best suggesties formuleren over deze tak binnen de kunst, omdat dit niet Daniel Birnbaums noch Ann-Sofi's specialiteit is.

Deze meetings kunnen filosofisch en kunsthistorisch van inslag zijn, ze kunnen gaan over de vraag 'wat is kwaliteit en voor welke kwaliteit staan wij als Moderna Museet?'. Het is binnen de cultuur van Moderna Museet belangrijk dat hierover open gedebatteerd wordt met een bredere laag van de staf, zodat de inhoudelijke discussie gaande blijft en breed gedragen is.

Moderna Museet werkt voor het collectiebeleid niet op basis van een collectieplan.

De overheid voorziet in de onderhoudskosten voor het gebouw en in de salarissen van het personeel, maar Moderna Museet krijgt geen geld vanuit de overheid voor nieuwe aanwinsten; dit betekent dat het museum een onafhankelijk aankoopbeleid voert. Nieuwe aanwinsten worden betaald met eigen inkomsten, die voornamelijk uit de ticketverkoop worden gehaald.

Een normaal toegangsticket kost ongeveer 14€. Er zijn gemiddeld 500.000 bezoekers per jaar, waarvan 300.000 bezoekers betalend. Dit betekent ongeveer 3.500000 € à 4.000000€ inkomsten (reducties mee geschat). Behalve uit de ticketverkoop, worden er ook wel inkomsten uit sponsorships en fundraising gehaald.

Research

De onderzoekstraditie naar de collectie in het museum kan nog groeien. Er is een restauratie-atelier waar gespecialiseerde restauratoren in werken, maar er bestaat niet echt een langetermijnplan of een onderzoeksrichting, -schema. De conservatoren restaureren naar eigen goeddunken en volgen vaak de agenda van de bruiklenen; iets wat in vele collectiewerkingen in musea wordt vastgesteld, ook bij ons in S.M.A.K.

1. **Meeting met Iris Müller-Westermann, curator Internationale kunst (2/10/2013)**

De curatoren binnen het Collectie & Tentoonstellingendepartement hebben allemaal (5 curatoren, 2 assistent-curatoren) een verantwoordelijkheid over een bepaald gebied van de collectie.

Iris Müller-Westermann heeft de verantwoordelijkheid over het gedeelte internationale kunst. Concreet betekent dit dat zij degene is die de 'deelcollectie' internationale kunst bestudeert, er onderzoek naar voert en er tentoonstellingen rond concipieert en cureert. Zij is de specialist ter zake voor dit deel van de collectie. Bij collectietentoonstellingen/-opstellingen die met internationale kunst te maken hebben, is zij hoe dan ook betrokken.

Iris Müller-Westermann geeft een inzicht in het dagelijkse reilen en zeilen van het museum. Ze spreekt over de macht van de directeurs enerzijds, maar een inhoudelijk gebrek anderzijds. De huidige directie geeft volgens haar weinig duidelijke richting aan Moderna Museet. De directeur heeft een groot netwerk, maar er ontbreekt een transparant beleid. Op de vraag of er ooit een visie en een beleid naar de museummedewerkers gecommuniceerd wordt/werd, antwoordt Iris dat dit in theorie wel gedaan wordt, maar dat dit op de werkvloer onduidelijk is en geen helderheid schept voor de museummedewerkers.

Ze is ook kritisch voor de curatorenfunctie in het algemeen. Vele curatoren malen volgens haar eigenlijk meer om de status van hun functie dan om de inhoud ervan. Er is een gebrek aan mensen die werkelijk rond de inhoud en de betekenis van kunst werken en er belang aan hechten.

Wat het takenpakket van de curatoren betreft: zij hebben een zeer gevulde agenda, ze behandelen allemaal administratief een deel bruikleenaanvragen en daar bovenop cureren ze (hun) tijdelijke tentoonstellingen én collectiepresentaties. (Deze worden eerder zaal per zaal geconcipieerd dan als tentoonstelling in hun geheel).

1. **Meeting met Lars Byström, hoofd conservatiedepartement (3/10/2013)**

Het collectie-conservatieteam van Moderna Museet bestaat uit zeven personen en staat in voor de twee musea van Moderna Museet: Moderna Museet in Stockholm en Moderna Museet in Malmö.

Het onderzoek naar de collectie is binnen Moderna Museet hoofdzakelijk gericht op conservatie en restauratie van de kunstwerken uit de collectie (Lars Byström verwijst naar het recente onderzoeksproject met MOMA rond het werk van Magritte dat uit verschillende (herschilderde panelen bestond, die verspreid waren geraakt over de hele wereld; waaronder één deel in Moderna Museet zat.)

Alle medewerkers van het Conservation Department zijn kunsthistoricus en gediplomeerd restaurator:

* 1 restaurator gespecialiseerd in fotografie (gezien de grote collectie fotografie)
* 1 restaurator gespecialiseerd in papier
* 3 restauratoren gespecialiseerd in schilderijen
* 1 restaurator gespecialiseerd in sculptuur
* 1 persoon is verantwoordelijk voor nieuwe aanwervingen: conditierapporten maken van de nieuwe werken, documentatiedossiers aanleggen via interviews met kunstenaars e.d.

Nieuwe aanwinsten voor de collectie worden zoals eerder vermeld bepaald vanuit het departement Collection & Exhibitions, het Conservatieteam wordt hierin noch inhoudelijk noch betreffende materiaalonderzoek betrokken. Bij wijze van voorbeeld: het aankoopbudget voor 2013 bedroeg 600.000€

Rondleiding achter de schermen van Moderna Museet (zie ook beeldverslag)

Opvallend achter de schermen van het museum is dat elke discipline een aparte studio heeft. In de restauratiestudio schilderijen werken twee schilderijenrestauratoren, zij hebben alle nodige materialen en apparaten ter beschikking om hun onderzoek zo diepgaand mogelijk te kunnen voeren. Daarnaast is er een restauratiestudio voor sculptuur, waar één restaurator werkt. Elke studio heeft ook haar specifieke, gespecialiseerde bibliotheek (boekenrek(ken) waar alle belangrijke studies rond materialen en technieken van de betreffende discipline zijn terug te vinden. Ten derde is er ook een restauratiestudio papier, waar nog eens twee papierrestauratoren werkzaam zijn.

Behalve deze ateliers is er een groot aantal vierkante meters aan technische ruimte (klimatisatiesystemen en opvolgbeheerssystemen). Ook is er een aparte onderzoeksruimte, waar enkele apparaten verzameld worden, waaronder een verouderingsmachine. In de sprayroom kunnen werken met spray voorzien worden van vernislagen of andere zaken die best in ‘spray’ gebeuren. Deze ruimte kan volledig worden afgesloten zodat geen andere zaken of kunstwerken hierdoor aangetast of beschadigd geraken. Een aparte ruimte voor de stock geeft een mooi beeld van de efficiëntie die Moderna Museet kenmerkt.

Depotruimten

Moderna Museet beschikt over een schilderijendepot, een 3D-depot, een papierdepot en een fotografiedepot. Elk depot is uitgerust met een bureau of werktafel met computer met netwerkbeschikbaarheid. Dit is belangrijk om rechtstreeks vanuit het depot aanpassingen in het registratiesysteem te kunnen doorvoeren met betrekking tot veranderingen/schade aan kunstwerken of hun standplaats.

Er is één aparte in- en uitpakruimte binnen het museum, hier worden kisten die net binnenkomen opengemaakt of kunstwerken die op bruikleen vertrekken ingepakt en klaargezet. Kunstwerken of verpakkingen die verdacht zijn (voor schimmel of insecten) worden niet uitgepakt en indien tijdig getraceerd niet binnengelaten.

Lossen en laden gebeurt aan de achterzijde van het museum (de waterkant). Het museum beschikt hier over een zeer grote ‘accordeon’-poort die zeer grote formaten toelaat. Ook de goederenlift laat makkelijk heen en weer bewegen van extra grote formaten toe.

In het schrijnwerkersatelier worden wanden enzovoort voor tentoonstellingen gebouwd.

1. **Meeting met Fredrik Liew, curator Swedish & Nordic Art 3/10/2013**

Fredrik Liew is een van de curatoren, verantwoordelijk voor het gedeelte Swedish and Nordic Art van de collectie van Moderna Museet. Het gesprek met hem bevestigde de werkwijze die zijn collega-curator Iris Müller-Westermann de dag voordien uit de doeken had gedaan. Het verdelen van de collectie in verschillende delen en het toewijzen van verantwoordelijkheden aan de curatoren, omschrijft hij als een comfortabele manier om aan diepgaand onderzoek te doen. En ondertussen kan je je specialiseren en je kennis steeds aanscherpen.

CONCLUSIE

Wat ik in Moderna Museet onderzocht gaat veel ruimer dan het specifieke gedeelte dat onder de leervraag was ondergebracht. Het bleek echter noodzakelijk om het totaalbeeld van een instelling te schetsen om een idee te krijgen van het beleid en het dagelijkse reilen en zeilen binnen deze instelling. Hoe inhoudelijk en technisch onderzoek op mekaar zijn afgestemd, kan je pas goed zien als je de curatoriële, de inhoudelijke én de technische kant van de organisatie nader onderzoekt.

Er is binnen Moderna Museet veel expertise aanwezig, toch lijkt het erop dat de samenwerking tussen de verschillende disciplines niet altijd even vlot of efficiënt verloopt. Mogelijk was de leervraag vanuit S.M.A.K. erg ambitieus geformuleerd naar Moderna Museet toe. Toch zijn er zeker een aantal aspecten die aan onze leervraag voldoen en ons inspiratie en stof tot nadenken geven. Op het gebied van kunsthistorisch en inhoudelijk onderzoek bijvoorbeeld, staat Moderna Museet een stuk verder dan S.M.A.K. Inzake archiefopbouw, onderzoek en ontsluiting staat dit museum al erg ver. De brug tussen het artistiek-inhoudelijke en het inhoudelijke collectie/conservatie-onderzoek vond ik minder terug dan aanvankelijk verwacht. De kruisbestuiving tussen wat kunsthistorisch, artistiek, collectiegericht én materiaal-technisch binnen de dagelijkse realiteit van een museum plaatsvindt, is waarschijnlijk een van de grootste uitdagingen van onze huidige musea; het is goed deze zoektocht terug te vinden bij een museum als dit in Stockholm. Het geeft bovendien aan dat deze zoektocht zich niet alleen in onze musea in België voltrekt, maar dat ze zich even erg opdringt in musea buiten onze landsgrenzen.