

NEW YORKER MUSEEN ANTWORTEN AUF DEN DEMOGRAFISCHEN WANDEL

LA RÉPONSE DES MUSÉES NEW-YORKAIS À L'ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE

GABY FIERZ

Die Wiederwahl von Präsident Barack Obama am 6. November 2012 ist ein deutliches Zeichen dafür, dass sich die Mehrheiten in der US-amerikanischen Gesellschaft zugunsten der wachsenden Nicht-Weissen-Bevölkerungsgruppen verschoben haben und dass sich der demografische Wandel politisch auswirkt.

Was bedeutet dieser demografische Wandel für Kulturinstitutionen wie Museen, die mit ihren Ausstellungen und Programmen traditionellerweise genau jene Bevölkerungsgruppe ansprechen, die immer mehr zu einer Minderheit in der Gesellschaft wird? Wie reagieren Museen auf diesen Wandel? Welche Strategien wählen sie, um ihr Überleben auch zukünftig zu sichern?

Der Beitrag zeigt auf, wie ausgewählte Museen – El Museo del Barrio, Queens Museum of Art – in New York diese Herausforderung annehmen. Sie setzen einen institutionellen Trend, der weit über das zusätzliche Programmieren von speziellen Angeboten für spezifische Zielgruppen hinaus geht.

Dass Präsident Barack Obama am 6. November 2012 wiedergewählt wurde, verdankt er in erster Linie den nicht-weissen Minderheiten, den Jungen und den (alleinstehenden) Frauen. Die sogenannten White Anglo-Saxon Protestant (WASP) sind nicht mehr länger mehrheitsfähig. In den Swing-States Ohio und Florida entschieden die Stimmen der Hispanics die Wahl für Obama. Die Republikaner hatten es verpasst, diese stetig wachsenden Bevölkerungsgruppen anzusprechen – ein gemäss den Analysen entscheidender Grund für ihre Niederlage. Der demografische Wandel stellt nicht nur etablierte politische Parteien vor neue Herausforderungen, sondern die Gesellschaft generell und kulturelle Institutionen und Museen im Speziellen.

GESELLSCHAFTLICHE LEGITIMATION DER MUSEEN

«Der durchschnittliche Museumsbesucher ist 65-jährig, weiss und weiblich. Wir lieben diese Frauen, aber es wird sie nicht mehr lange geben. Wir müssen neue Gruppen ansprechen. Das können wir nur durch die Entwicklung neuer Inhalte und Formate erreichen», beschreibt Gonzalo Casals, Vizedirektor und Leiter des Education Department and Public Outreach des El Museo del Barrio in New York, die Herausforderung, vor der Museen heute stehen. Casals spricht damit implizit die Frage der gesellschaftlichen Legitimation von Museen an. Wie können sie sich unentbehrlich machen und Bedeutung gewinnen für ein Quartier, eine Stadt, eine Region? Wie können sie zeigen, dass sie die Lebensqualität aller verbessern?

COMMUNITY ENGAGEMENT HAT TRADITION

Dass sich Museen gesellschaftlich engagieren oder gar, wie viele der Community Museums, aus Initiativen für spezifische Communities heraus entstanden sind, ist gerade in New York nicht neu. Zu erwähnen ist beispielsweise das Museum of the

La réélection du président Barack Obama, le 6 novembre 2012, est un signe manifeste de la position majoritaire que les populations dites « non blanches » sont en voie d’occuper dans la société nord-américaine et des répercussions politiques de cette mutation démographique.

Que signifie cette évolution pour des institutions culturelles, notamment pour les musées, dont les programmes et expositions s’adressent traditionnellement à des catégories de population de plus en plus minoritaires ? Comment les musées réagissent-ils à cette évolution ? À quelles stratégies recourent-ils pour assurer leur avenir ? Cette contribution vise à montrer comment certains musées de New York – El Museo del Barrio et le Queens Museum of Art – relèvent ce défi, en amorçant un changement institutionnel qui va bien au-delà de la programmation de manifestations destinées à des publics spécifiques.

C’est en premier lieu aux « minorités » non blanches, aux jeunes et aux femmes (seules) que le président Barack Obama doit d’avoir été réélu le 6 novembre 2012. Les WASP (White Anglo-Saxon Protestants) ne sont plus en mesure, à eux seuls, de faire une majorité. Dans les « Swing-States » comme l’Ohio et la Floride, les voix des Hispaniques ont été déterminantes pour Obama. Les républicains n’avaient pas veillé à s’adresser à ces groupes de population en expansion constante, ce qui, selon les analyses, a contribué de manière décisive à leur défaite. Ce changement démographique place non seulement les partis politiques établis, mais aussi la société en général, les institutions culturelles et en particulier les musées face à de nouveaux défis.

LÉGITIMATION SOCIALE DES MUSÉES

« Dans les musées, le visiteur moyen est une femme blanche de 65 ans. Nous aimons bien ces femmes, mais elles ne seront plus là bien longtemps. Nous devons nous adresser à d’autres groupes. Et nous ne pouvons le faire qu’en rénovant les contenus et les formats. » Gonzalo Casals, directeur adjoint de l’Education Department and Public Outreach, à El Museo del Barrio de New York, décrit ainsi le défi que les musées doivent désormais relever. Casals pose ainsi implicitement la question de la légitimation sociale des musées. Comment peuvent-ils se rendre indispensables et jouer un rôle important dans un quartier, une ville, une région ? Comment peuvent-ils montrer qu’ils sont en mesure d’améliorer la qualité de vie de tous ?

LE « COMMUNITY ENGAGEMENT », UNE TRADITION

Le fait que des musées s’engagent socialement ou, comme nombre de *community museums*, doivent même leur existence à l’initiative de certaines communautés, n’a rien de nouveau à New York. On peut citer notamment le Museum of the

Recherchen von Jugendlichen im Rahmen des Programms *Teaching Artists* des Museo del Barrio. / Des jeunes effectuent des recherches dans le cadre du programme *Teaching Artists* d’El Museo del Barrio. © El Museo del Barrio

Im Rahmen des Projekts *Immigrant Movement International* von Tanja Bruguera engagieren sich Künstlerinnen und Künstler für die Rechte von Immigrantinnen und Immigranten. / Dans le cadre du projet *Immigrant Movement International* de Tanja Bruguera, des artistes s'engagent pour les droits des immigrés.

© *Queens Museum of Art*

Chinese in America, das 1980 ursprünglich als Oral-History-Projekt begann mit dem Ziel, die Geschichte der chinesischen Einwanderer zu dokumentieren.¹ Oder das El Museo del Barrio, das 1969 im Kontext der Bürgerrechtsbewegung gegründet wurde, um puertoricanischen Kindern in Central und East Harlem die Geschichte, Kultur und Kunst Puerto Ricos näherzubringen.² Museen entstanden aber auch zu spezifischen gesellschaftlichen und historischen Fragen wie beispielsweise das 1988 auf Initiative sozial engagierter Historikerinnen gegründete Tenement Museum, das sich mit der Geschichte der Immigration beschäftigt.³

Die Museologin Sally Yerkovich weist im Gespräch auch auf die engagierte Arbeit der Historical Societies, spezi-

ell der Brooklyn Historical Society hin, die partizipativ arbeitet, zum Beispiel mit ihrem *Exhibition Laboratory*, einem Vermittlungsprogramm, in dem Jugendliche gemeinsam mit Fachpersonen der Brooklyn Historical Society jedes Jahr eine Ausstellung auf die Beine stellen. Oder sie macht auf das jüngst aus aktuellem Anlass gestartete Sammlungsprojekt *Documenting Sandy* aufmerksam, in dem die Brooklyn Historical Society die Bevölkerung aufruft, Fotografien und Geschichten über den Hurrican Sandy, der Ende Oktober 2012 über New York hinwegfegte, einzureichen.⁴ Selber hat Yerkovich von 1997 bis 2005 die New Jersey Historical Society geleitet und gibt heute ihre Erfahrungen als Dozentin für Museologie weiter. Sie erinnert sich: «Nach einer umfassenden Renovation

eröffneten wir die New Jersey Historical Society 1997 mit der Ausstellung *Teenage New Jersey*. Wir nahmen Kontakt auf mit den verschiedenen Gruppen und Communities und fragten die Leute, ob sie uns Objekte aus ihrer Teenager-Zeit leihen würden. Die Ausstellung war ausserordentlich erfolgreich. Diese enge Zusammenarbeit mit der Bevölkerung hatte Modellcharakter, wir realisierten weitere Ausstellungen in der gleichen Art und Weise. Nicht nur unsere Ausstellungen änderten sich, sondern auch unser Denken. So wollte beispielsweise eine Kuratorin Essstische aus der Sammlung zeigen. Daraus wurde eine Ausstellung zum Essen. Und weil wir verschiedene Essen veranstalten wollten und diese Idee verschiedenen Communities vorstellten, kam von deren Seite die

Chinese in America, issu en 1980 d'un projet d'histoire orale destiné à retracer le destin des immigrés chinois¹ ; ou El Museo del Barrio, fondé en 1969 dans le contexte du mouvement des droits civiques afin de faire connaître l'histoire, la culture et l'art de leur pays d'origine aux enfants portoricains de Harlem². D'autres musées sont consacrés à des problèmes historiques ou sociaux spécifiques, notamment le Tenement Museum, fondé en 1988 à l'initiative d'historiennes engagées et consacré à l'histoire de l'immigration³.

La muséologue Sally Yerkovich rappelle l'activité des *historical societies*, en particulier la Brooklyn Historical Society qui travaille de manière participative, notamment grâce à son *Exhibition Laboratory*, un programme éducatif permettant chaque année à des jeunes d'organiser une exposition avec le concours de spécialistes. Elle attire également notre attention sur le projet *Documenting Sandy*, récemment inspiré par l'actualité à cette même société : il consiste à recueillir auprès de la population des photos et des témoignages sur l'ouragan Sandy, qui a touché New York à la fin d'octobre 2012⁴. Sally Yerkovich a elle-même dirigé la New Jersey Historical Society de 1997 à 2005 et enseigne aujourd'hui la muséologie à l'université. Elle témoigne ainsi de son expérience : « Après une rénovation complète, nous avons inauguré la New Jersey Historical Society en 1997 par l'exposition *Teenage New Jersey*. Nous avons pris contact avec les divers groupes et communautés et demandé aux gens s'ils voulaient nous prêter des objets de leur adolescence. L'exposition a eu un succès extraordinaire. Cette étroite collaboration avec la population a fait école. Nous avons organisé d'autres manifestations selon la même méthode, et il est arrivé que cela modifie non seulement nos projets, mais aussi nos idées. Une commissaire envisageait par exemple d'exposer des tables de salle à manger issues de la collection et ça c'est transformé en exposition sur

le repas. Comme nous voulions montrer différents types de repas, nous avons soumis l'idée à plusieurs communautés, et on nous a fait remarquer que nous ne pouvions faire une telle exposition sans parler des *diners* (petits restaurants). Cela nous a donné l'idée de sortir des réserves leur équivalent historique, en l'occurrence les *colonial taverns* et d'intituler l'exposition *Dining out – Dining in*.

LA DIVERSITÉ AU MUSÉE

Tom Finkelpearl, directeur du Queens Museum of Art⁵, est entré en fonctions il y a dix ans avec le projet de réunir l'art et le social. Pour cela, il a pu s'appuyer sur ses expériences d'artiste et de commissaire accumulées en réalisant des projets artistiques dans l'espace public avec des groupes de population peu familiers des musées. Avec une population de 2,2 millions d'habitants, le Queens passe pour le quartier de New York – voire, selon certains, des États-Unis – qui présente la plus grande diversité culturelle.

« Le musée avait déjà une orientation très multiculturelle, il pouvait présenter une exposition sur le Mexique, puis une sur l'Inde. Mais le service des expositions n'avait pas de programme consistant. Il fonctionnait sans continuité et n'était pas parvenu à établir de relations durables », explique Finkelpearl, et il ajoute : « Quand j'ai commencé à travailler ici, aucun des spécialistes du musée ne parlait couramment l'espagnol, dans un environnement où cette langue est la deuxième après l'anglais. Aujourd'hui, c'est différent, un quart des collaborateurs et collaboratrices du musée parle espagnol, la moitié du personnel est constituée de "gens de couleur" et parle les langues les plus diverses, comme le persan, le français ou le chinois – mandarin et hakka. »

Finkelpearl a également modifié le mode de fonctionnement du musée et renforcé le travail éducatif dans des domaines très divers – plus de la moitié des

Anmerkung, dass wir doch keine Ausstellung übers Essen machen könnten, ohne «Diner» zu erwähnen. Das wiederum brachte uns auf die Idee, das historische Äquivalent, nämlich die «Colonial Taverns» aus den Depots zu holen und auszustellen und die Ausstellung *Dining out – Dining in* zu betiteln.»

DIVERSITY IM MUSEUM

Tom Finkelpearl, Direktor des Queens Museum of Art,⁵ trat vor zehn Jahren mit dem Plan an, Soziales und Kunst zusammenzubringen. Dabei konnte er auf seine Erfahrungen zurückgreifen, die er als Künstler und Kurator mit museumsfernen Bevölkerungsgruppen bei der Realisierung von Kunstprojekten im öffentlichen Raum gemacht hatte. Queens gilt als der kulturell diverseste Stadtteil von New York – manche sagen der ganzen USA. 2,2 Millionen Menschen leben hier.

«Das Museum war bereits sehr multikulturell ausgerichtet, zeigte mal eine Mexiko-, dann eine Indien-Ausstellung. Doch das Problem der kuratorischen Abteilung war, dass ihr Programm nicht konsistent war, keine Kontinuität aufwies und es nicht gelang, tiefgehende Beziehungen herzustellen», sagt Finkelpearl und führt weiter aus: «Als ich hier zu arbeiten begann, sprach keiner der Museumsfachleute flüssend Spanisch, in einer Nachbarschaft, in der Spanisch nach Englisch die zweithäufigste Sprache ist. Heute ist das anders, ein Viertel der Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter spricht Spanisch, und die Hälfte der Belegschaft kann als «people of color» bezeichnet werden, die verschiedenste Sprachen wie Farsi, Mandariner, Hakka, Französisch spricht.»

Finkelpearl änderte auch die Betriebsstruktur und stärkte die Vermittlungsarbeit auf ganz unterschiedlichen Ebenen – über die Hälfte der dreissig Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter ist im Vermittlungsbereich tätig. Neben dem Education Department, in welchem neun Fachleute arbeiten,

sind es acht in der neugeschaffenen Abteilung Public Programs. Um die Vernetzung und Zusammenarbeit mit den Communities auszubauen, stellte Finkelpearl drei Community Organizer an. Sie sind insbesondere ausserhalb der Museumsmauern tätig, knüpfen Kontakte zu den unterschiedlichen Vereinen, konzipieren gemeinsame Projekte innerhalb und ausserhalb des Museums. Sie initiieren Kunstprojekte im öffentlichen Raum, Strassenfestivals, Aufräum- und Verschönerungsaktionen und weitere Projekte zur Steigerung der Lebensqualität.

Als bis anhin einziges Kunstmuseum in den Vereinigten Staaten führte Finkelpearl das *Access Art Program* ein und ergänzte das Education Department mit drei Kunsttherapeutinnen. «Denn», so sagt er im Gespräch, «wir können nicht Menschen mit speziellen Bedürfnissen ins Museum einladen und ihnen dann hier nicht adäquat begegnen, weil die Fachleute fehlen. Jeden Samstag im Monat bieten wir autistischen Kindern und ihren Familien ein spezielles Programm. Sie erforschen gemeinsam mit einer der Kunsttherapeutinnen das Museum und sind im Atelier gestalterisch tätig.»

Aber auch für die klassische Vermittlungsarbeit sucht das Queens Museum of Art Partner ausserhalb des Museums. So führen Museumsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter seit Jahren in Kooperation mit den öffentlichen Bibliotheken Kurse zu unterschiedlichsten kulturellen Themen und zur Kunstgeschichte in verschiedenen Sprachen durch. Die erste Hälfte findet jeweils in den sehr rege genutzten Bibliotheken statt, die zweite im Museum.

In Finkelpearls Verständnis lassen sich Soziales und Kunst nicht trennen. Ein Kunstbegriff, der dies tut, ist seiner Meinung nach veraltet und stammt aus der Zeit der Moderne. Dabei verweist er auf die kubanische Künstlerin Tanja Bruguera und ihr Konzept der *arte útil* hin. Bruguera hat in Queens mit

Teaching Artists, ein Programm des Museo del Barrio. / Teaching Artists, un programme d'El Museo del Barrio. © El Museo del Barrio

30 collaborateurs de l'établissement travaillent dans le domaine éducatif. L'Education Department emploie neuf spécialistes ; le nouveau service Public Programs en compte huit. Finkelppearl a engagé neuf *community organizers* chargés de développer le réseau de collaboration avec les communautés. Ils sont principalement actifs à l'extérieur du musée, prennent contact avec diverses associations, conçoivent des projets en commun à l'intérieur et à l'extérieur de l'établissement. Ils mettent en œuvre des projets artistiques dans l'espace public, des festivals de rue, des actions de nettoyage et d'embellissement et d'autres projets contribuant à améliorer la qualité de la vie.

Finkelppearl est à ce jour aux États-Unis le seul directeur d'un musée d'art à avoir introduit *l'Access Art Program*,

notamment en adjoignant trois art-thérapeutes à l'équipe de l'Education Department. « En effet, explique-t-il, on ne peut pas inviter au musée des gens qui ont des besoins particuliers et ne pas y répondre de manière adéquate faute de spécialistes. Tous les samedis, nous offrons un programme spécial à des enfants autistes et à leurs familles. Ils explorent le musée en compagnie d'une art-thérapeute et réalisent des œuvres à l'atelier. »

Mais le Queens Museum of Art recherche aussi des partenaires extérieurs au musée pour un travail éducatif plus classique. Depuis des années, il organise, en collaboration avec les bibliothèques publiques, des cours dans plusieurs langues sur divers thèmes culturels et sur l'histoire de l'art. La première partie de ces activités se déroule dans les biblio-

thèques très fréquentées, la seconde au musée. Dans l'esprit de Finkelppearl, le social et l'art ne sauraient être séparés. Toute vision de l'art qui vise à les dissocier est selon lui dépassée et date de l'époque du modernisme. Il renvoie à ce propos à l'artiste cubaine Tanja Bruguera et à son concept d'*arte útil*. Avec le soutien du musée, Bruguera a lancé le projet *Immigrant Movement International* dans le quartier du Queens. Elle revendique par exemple que la *Fontaine* de Marcel Duchamp soit de nouveau fixée au mur et puisse servir d'urinoir. L'art ne doit pas être simplement contemplatif ou représentatif, il doit être utile.

Cette prise de position implique que le musée soit ouvert aux différentes communautés vivant dans le Queens. Il y a aussi des tarifs conseillés. « Le musée est un espace public. La moitié de nos

der Unterstützung des Museums das Projekt *Immigrant Movement International* gestartet. Sie fordert beispielsweise, dass *Duchamps Fountain* wieder an die Wand kommt und als alltägliches Pissoir dienen soll. Kunst soll nützlich sein und nicht einfach kontemplativ oder repräsentativ.⁶

Mit dieser Haltung einher geht auch eine Öffnung des Museums für die unterschiedlichsten in Queens beheimateten Communities. Es gibt empfohlene Eintrittspreise. «Das Museum ist ein öffentlicher Raum. Die Hälfte unserer Veranstaltungen wird nicht von uns kuratiert, sondern von den Vereinen organisiert. Dafür stellen wir unseren Veranstaltungsraum gratis zur Verfügung, und so kommen die meisten das erste Mal nicht wegen einer Ausstellung oder einer von uns organisierten Veranstaltung ins Museum.»

VIELFÄLTIGE ERFAHRUNGEN ERMÖGLICHEN

Auch Gonzalo Casals vom Museo del Barrio sagt, dass sich das Selbstverständnis von Museen weiten muss, um zukunftsfähig zu sein. «Die Idee des traditionellen Museums ist in der Krise. Die meisten Museen gehen immer noch zu stark vom Objekt aus, stellen die Objekterfahrung und das objektzentrierte Lernen in den Mittelpunkt. Dazu hat aber nur ein spezifischer Kreis von Menschen Zugang. Die Frage stellt sich doch, wie können wir ein anderes Erleben ermöglichen, das einem viel grösseren Teil der Bevölkerung einen Zugang erlaubt. Wir gehen vom Menschen aus – Kunst, das Kunstwerk oder das Objekt sind dabei Mittel zum Zweck für unterschiedlichste Erfahrungen und vielfältiges Lernen. Die Idee vom lehrenden Experten hat ausgedient. Heute geht es vielmehr um das Herstellen einer horizontalen Beziehung, und das Wichtigste ist Zuhören. Nur so erfahren wir etwas über die Bedürfnisse, und nur so können wir einen selbstbestimmten Lernprozess in Gang setzen. Es geht ja nicht darum,

anderen eigene Ideen und Meinungen überzustülpen. Unsere Rolle ist es, vielfältige und interessante Erfahrungen zu ermöglichen und diese mit unseren Objekten, Sammlungen und unserem Wissen in Verbindung zu setzen.»

Konkret heisst das für die Vermittlungsarbeit im Museo del Barrio, dass sie neben dem Programm *Teaching Artists* auch gezielt mit Gruppen zusammenarbeiten, ihre Veranstaltungsräume Vereinen zur Verfügung stellen und sich die Herstellung einer horizontalen Beziehung zwischen Museumsmitarbeitenden und Publikum wie ein roter Faden durch alle Vermittlungsaktivitäten zieht. So gibt es beispielsweise keine klassischen Führungen. Die Vermittlungsfachleute initiieren und moderieren ein Gespräch mit interessierten Gruppen. Dabei stützen sie sich auf die sogenannte *inquiry-based-method*,⁷ eine auf aktivem Mittun basierende Lernmethode. Die Besucherinnen und Besucher bringen ihr Wissen, ihre Fragen und ihre Reflexionen ein und bestreiten in der Regel vier Fünftel des Gesprächs. Dafür braucht es Vermittlungsfachleute, die zusätzlich zum fachlichen Hintergrund auch in Kommunikation und Moderation geschult und in der Lage sind, diese Gespräche zu leiten.

Casals sagt denn auch ganz klar, dass dieser zukunftsfähige Ansatz in der Vermittlung mehr Ressourcen, insbesondere mehr qualifiziertes Personal braucht und dass es quantitativ weniger, dafür qualitativ sehr viel mehr bringt, die gesellschaftliche Diversität mitdenkt und nachhaltiger wirkt.

Einfache Antworten und Rezepte, wie Museen auf den demografischen Wandel reagieren sollen, gibt es nicht. Wie jedes Museum befinden sich auch die hier angeführten Beispiele immer in einem spezifischen gesellschaftlichen Kontext und lassen sich nicht einfach übertragen. Inspirieren können sie aber allemal.

ANMERKUNGEN

¹ <http://www.mocanyc.org>, Zugriff: 3.1.2013.

² <http://www.elmuseo.org>, Zugriff: 3.1.2013.

³ <http://www.tenement.org>, Zugriff: 3.1.2013.

⁴ <http://www.brooklynhistory.org/default/index.html>, Zugriff: 3.1.2013.

⁵ <http://www.queensmuseum.org>, Zugriff: 3.1.2013.

⁶ <http://www.seismopolite.com/on-the-fallacies-of-useful-art-tania-bruguera-immigrant-movement-international>; Zugriff: 2.1.2012.

⁷ Das Konzept des *inquiry-based learning* stammt aus der zweiten Hälfte der 1960er-Jahre und ist eine Antwort auf die traditionelle instruktive Lernmethode. http://en.wikipedia.org/wiki/Inquiry-based_learning, Zugriff: 3.1.2013.

Autorin: Gaby Fierz, Leiterin Bildung und Vermittlung Museum der Kulturen Basel, Kuratorin zahlreicher Ausstellungen, zuletzt «Expeditionen. Die Welt im Gepäck», 2012.