

Comisariado

**Máster en Mercado del Arte
y Gestión de Empresas
Relacionadas**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Comisariado

Titulación: Máster Universitario en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial

Créditos: 2

Curso: 1º

Módulo: 3º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Andrea Pacheco González

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

CG1 El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionales de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.

CG2 El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.

CG3 El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, tomando decisiones y teniendo en cuenta cómo afecta a terceros.

CG4 El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.

CG6 El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e implementación de proyectos y decisiones.

CG10 El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.

CE2 Dominio de las herramientas del Management para la acción directiva en empresas relacionadas con el mercado del arte

CE6 Capacidad de diseño, implantación y evaluación de proyectos artístico-culturales tales como exposiciones, festivales, premios y eventos.

CE7 Capacidad de dirigir empresas relacionadas con el mercado primario y secundario del arte.

CE8 Capacidad de identificar y obtener recursos disponibles para la financiación de productos culturales.

CE9 Capacidad de gestión rentable de empresas o proyectos artísticos.

CE10 Capacidad de elaborar presupuestos, así como de análisis de los estados financieros y de control presupuestario.

CE11 Capacidad de definir objetivos, políticas y estrategias para la empresa, así como los procesos de seguimiento y control de las mismas.

CE12 Capacidad de desarrollar planes de marketing coherentes con los objetivos estratégicos.

CE16 Dominio de las posibilidades de la comunicación como herramienta de marketing de productos artísticos.

CE17 Dominio de las habilidades de negociación y venta aplicables en el mercado del arte.

1.2. Resultados de aprendizaje

Que los estudiantes hayan demostrado desarrollo de la capacidad analizar la situación estratégica de una empresa y su producto o servicio; que muestren capacidad para elaborar un presupuesto, seguir su cumplimiento y extraer información a partir de él; que muestren capacidad de trabajo en equipo y gestión de la diversidad; que muestren capacidad de planificación de un plan de comunicación de un evento artístico; que muestren capacidad de descubrir y promover nuevos valores en el arte y su desarrollo en el mercado.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Comprender los aspectos centrales de la práctica del comisariado dentro y fuera de las diferentes instituciones artísticas. ¿Qué es y qué hace un comisario? Su relación con el contexto cultural donde trabaja, con las instituciones, con los artistas, con las galerías y el mercado. Revisar modelos de trabajo, metodologías y materiales esenciales para desarrollar una práctica curatorial. Comprender y generar las habilidades necesarias para preparar un proyecto expositivo desde la idea inicial hasta el montaje fina, pasando por las estrategias de comunicación, procesos de financiación, planificación artística, la conservación y almacenaje de las obras, etc. El participante aprende de manera práctica a analizar la exposición como dispositivo y descubre todos los aspectos de comisariado y gestión de una exposición, desde la realización de presupuestos, localización de obras, embalaje, transporte y manipulación de las obras hasta, finalmente, los diversos criterios de diseño y montaje. Compuesta por las asignaturas "Gestión de Galerías", "Gestión de espacios expositivos" y "Comisariado".

Contenido detallado

Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.

1. La práctica comisarial. ¿Qué es y qué hace un comisario? Formas de comisariar; perspectivas y desafíos de la práctica comisarial. Ejemplos emblemáticos del hacer comisarial.
2. La exhibición de arte contemporáneo. Evolución de la exposición. Más allá del cubo blanco, de la pantalla e incluso, de la exposición. Otros formatos de exhibición.
3. La relación con los artistas. De la visita de estudio al acompañamiento curatorial en obras comisionadas.
4. Las ideas y la investigación. La escritura y la construcción del discurso comisarial.
5. El contexto cultural, la "escena" o el tejido artístico de un territorio. Sus instituciones, mercado, problemáticas, etc. La relación con las instituciones, el mercado y las galerías. Préstamos, adquisiciones, colecciones públicas y privadas.
6. El comisario y los públicos. Visitantes, audiencias, programas educativos y de mediación, actividades públicas y otros formatos de interacción de proyectos comisariales.
7. Práctica del comisariado. Etapas, acciones, metodologías y agentes implicados en un proyecto expositivo. Fases de un proyecto cultural, presentación a instituciones, preparación de presupuestos, colaboraciones, etc.
8. Exámen final. Presentación de proyectos. Realización *de un proyecto de exposición*. Los alumnos, de manera individual o grupal, desarrollarán por escrito un proyecto expositivo que abarque las distintas etapas vinculadas a la investigación, la producción, el diseño expositivo, la pedagogía y la mediación.

2.3. Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Realización de un trabajo individual o en grupo sobre la obra de un artista del contexto español.

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

Los sistemas de calificaciones finales se expresarán numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase.	20%
Trabajos parciales y ejercicios derivados de las visitas a estudios, galerías y centros de arte.	30%
Examen final o trabajo final presencial.	50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	50%
Participación en las actividades programadas	20%
Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo)	30%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	70%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y equipo)	30%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten

puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

ALONSO, L. Y GARCÍA, I. (2001) *Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje*. Madrid: Alianza.

GUASCH, A. M. (2009). *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-2007*. Barcelona: Serbal.

OBRIST, H. U. (2010). *Breve historia del comisariado*. Madrid: Exit.

Santos, J. J. (2018). *Curadoría de Latinoamérica. 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo*. Murcia CENDEAC

Santos, J. J. (2020). *Curadoría de Latinoamérica. 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo. Volumen II*. Murcia CENDEAC

Bibliografía recomendada

Altschuler, B. (1994). *The Avant-Garde in Exhibition*. Nueva York: Harry N. Abrams.

Altschuler, B. (2008). *Salon to Biennial. Exhibitions that made Art History (vol. 1)*. Londres y Nueva York: Phaidon.

Altschuler, B. (2013). *Biennials and Beyond: Exhibitions that made Art History (vol. II)*. Londres y Nueva York: Phaidon.

Camnitzer. L. (2016). *Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano*. Murcia: Cendeac.

Drabble, B. Y Richter D. (ed.) (1999). *Curating Degree Zero. An International Curating Symposium*. Nuremberg: Verlag fur Modern Kunst.

Ferguson, B. W.; Greenberg, R. y Naine S. (eds.) (1996). *Thinking About Exhibitions*. Nueva York y Londres: Routledge.

Filipovic, E. y Vanderlinden, B. (eds.) (2006). *The Manifesta Decade. Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

Giunta, A. (2014.). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Fundación arteBA

Guasch, A. M. (2016). *El arte en la era de lo global (1989-2015)*. Madrid, España: Alianza.

Helguera, P. (2013). *Manual de estilo del arte contemporáneo*. Ciudad de México: Tumbona Ediciones.

Hughes, P. (2010) *Diseño de exposiciones*. Barcelona: Promopress

Manen, M. (2012). *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)*. Bilbao: Consonni.

Miró, N. y Picazo, G. (eds.) (2008). *La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en torno a la exposición*. Lérida: Centro de Arte La Panera.

Montornés, F. y Picazo G. (eds.) (2009). *Escuelas de formación de comisarios: perspectivas y decepciones*. Lérida: Centro de Arte La Panera.

O'Doherty, B. (2011). *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo*. Murcia: CENDEAC.

O'Neill, P. (ed.) (2007). *Curating subjects*. Londres: Open Editions.

O'Neill, P. (2013). *The Culture of Curating and The Curating of Culture(s)*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.

O'Neill, P. y Wilson, M. (eds.) (2010). *Curating and The Educational Turn*. Londres: Open Editions.
Picazo, G. (ed.) (2004). *Exposiciones de arte contemporáneo: importancia y repercusión en el arte español*. Lérida: Centro de Arte La Panera.

Ramírez, MC; Olea, H; Ybarra-Frausto, T. (2012). *Resisting Categories: Latin American and/or Latino?: Volume 1*. Estados Unidos: Yale University Press.

Schafaff, J., Von Bismark, B. y Weski, T. (2012). *Cultures of the Curatorial*. Berlín: Sternberg Press.

Fernández Polanco, A. (2019). *Crítica visual del saber solitario*. Bilbao: Consonni.

Otros recursos

- International Center of Arts of Americas (ICAA) - Archivo digital "Documentos del Arte Latinoamericano y Latino de Siglo XX".
<http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>

- Colección Patricia Phelps Cisneros - especialmente interesantes los debates.

<http://www.coleccioncisneros.org/>

- Revista Artishock - especialmente interesantes las entrevistas
<http://artishockrevista.com/>

- Revista Terremoto
<https://terremoto.mx/>

- Archivo de creadores de Madrid
<http://archivodecreadores.es/>

- Curators Network:
<http://www.curators-network.eu/>

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Andrea Pacheco González
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada en Comunicación Social - Máster en Comisariado en Arte y Nuevos Medios
Correo electrónico	apacheco@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail
Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	<p>Curadora e investigadora chilena residente en Madrid. Licenciada en Comunicación Social, Máster en Comisariado en Arte y Nuevos Medios y doctoranda en Bellas Artes por la Universidad Complutense. Es directora de la plataforma de residencias FelipaManuela, con sede en Madrid. Centrada en el intercambio entre España y América Latina y El Caribe, ha organizado programas de residencia con decenas de artistas, curadores, educadores, en colaboración con instituciones como el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, la Feria ARCO o Matadero Madrid. Ha sido Coordinadora del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile y realizado proyectos con artistas como el colectivo cubano Los Carpinteros (NC-arte y MAMU, Bogotá), la artista mexicana Teresa Margolles (MSSA, Santiago Chile) y prepara para 2020 la primera muestra individual del artista Dagoberto Rodríguez en el CAAM, de Canarias. Actualmente, se encuentra co-curando la exposición anual del Centro de residencias Artísticas de Matadero, junto a la brasileña Mônica Hoff.</p>