

Comisariado

Máster en Mercado
del Arte y Gestión de
Empresas
Relacionadas
2018-19

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Comisariado

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

Curso Académico: 2018-19

Carácter: Obligatorio

Idioma: Castellano

Modalidad: Presencial / Semipresencial / A distancia

Créditos: 2

Curso: 1º

Módulo: 2º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Andrea Pacheco González; Dr. D. Ignacio Tejedor

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

Capacidad de gestión rentable de empresas o proyectos artísticos.

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

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

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

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

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

Conocer u analizar los diferentes aspectos fundamentales para la correcta gestión de una galería de arte: estrategias de comunicación, planificación artística, relación con los artistas, conservación y almacenaje de las obras de arte, etc. Generar habilidades necesarias para llevar a cabo un proyecto expositivo desde la idea inicial hasta el montaje final. El participante aprende de manera práctica a analizar el mercado expositivo 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. ¿Qué es un comisario?
2. Historia de las exposiciones I: más allá de la ideología del cubo blanco.
3. Historia de las exposiciones II: de la crítica institucional a la bienalización.
4. De la idea a la práctica I: investigación. La construcción del discurso.
5. De la idea a la práctica II: producción. Materiales, medios y recursos.
6. De la idea a la práctica III: diseño expositivo. El traslado al espacio físico.
7. El público ante la exposición. Herramientas pedagógicas y de mediación.
8. Presentación de proyectos.

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 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.

Actividad Dirigida 2 (AD2): *Visita a estudios de artistas, galerías de arte y/o Centros de Arte Contemporáneo*. Los alumnos, acompañados por el profesor en los casos que sea necesario, realizarán visitas a espacios vinculados al contenido de la asignatura tales como estudios de artistas, galerías de arte y/o Centros de Arte Contemporáneo. Los contenidos vinculados a cada visita se analizarán y debatirán de forma oral y/o escrita.

2.4. Actividades formativas

Modalidad presencial

Teoría:

Lección magistral y seminarios.

Estudio de la evolución de las galerías y modos de exposición hasta nuestros días, análisis del mercado del arte y del coleccionismo a través de dichos espacios, *modus operandi* y funcionamiento de los espacios expositivos.

(10 horas)

Práctica:

Aspectos prácticos de la gestión de galerías; funcionamiento de los espacios expositivos desde todos los enfoques: teórico y artístico, economía y administración, comunicación y marketing, consumo y sociedad, coleccionismo y mecenazgo.

(10 horas).

Trabajo personal:

Propuesta de nuevos valores artísticos, desarrollo de estrategias expositivas y galerísticas.

(30 horas)

Modalidad a distancia

Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial son adaptados a formato escrito e incorporados a la plataforma virtual en el apartado "Itinerarios de aprendizaje". En el apartado "Documentación", se completan los contenidos con documentación adicional sobre críticas de exposiciones recientes o en curso, reportajes y vídeos, que permita enriquecer la base teórica impartida y que los alumnos podrán imprimir o descargar. Las sesiones de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán profundizar en la materia de estudio, debatir cuestiones sobre exposiciones en instituciones y galerías, y aclarar dudas. (10 horas)

Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos sobre creación y gestión de empresas de arte, utilizando el apartado de "Foros". Análisis del día a día en la gestión de galerías de arte y del desarrollo de proyectos expositivos y comisariados, mediante trabajos que los alumnos presentarán en el apartado "Buzón de tareas" o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en común y con el tutor en tiempo real. (10 horas).

Trabajo personal: Los trabajos que el tutor asigne a los alumnos para realizar de forma individual o en grupo, se presentarán también a través del apartado "Buzón de tareas" para su evaluación por el tutor. (30 horas)

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará 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, prácticas, proyectos o trabajos de asignatura (Prácticas individuales o trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Prueba objetiva final	50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	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%
Prueba objetiva final	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	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.

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.

Bibliografía recomendada

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

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

Altshuler, 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 Vanderlinen, 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

Manem, 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'Doherthy, 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.

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

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/>

- Archivo de creadores de Madrid

<http://archivodecreadores.es/>

- Curators Network:

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

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Ignacio Tejedor López
Departamento	Artes
Titulación académica	Doctor en Bellas Artes
Correo electrónico	itejedor@nebrija.es
Localización	Campus Princesa
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Doctor en Bellas Artes por la UCM investiga las analogías entre los proyectos artísticos y curatoriales. Después de licenciarse en la U.C.M, complementó sus estudios en la Academia de Bellas Artes de Brera (Milán) y en la escuela Saint Martins (Londres). Le interesa el comisariado como formato expandido desde el que exponer sus estudios e investigaciones a través de la construcción de redes entre los agentes involucrados. Actualmente dirige la programación de Espositivo donde construye un marco para la difusión y divulgación de las prácticas artísticas contemporáneas. Cabe mencionar sus estancias de investigación en programas de residencia como Real Presence (Belgrado), Atelier (Sala Arte Joven, Madrid), Residency Unlimited (Nueva York) y L'Estruch (Sabadell).</p>
---	---

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
<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>Curadora chilena residente en Madrid. Es Licenciada en Comunicación Social y Máster en Comisariado en Arte y Nuevos Medios por la Universidad Ramón Llul. Doctoranda en BBAA por la UCM. Ha desarrollado su práctica profesional entre Chile y España, organizando exposiciones e impulsando programas de residencia, con énfasis en el intercambio con América Latina. Es directora de <i>FelipaManuela</i>, plataforma dedicada a la investigación artística y curatorial con sede en Madrid. Fue Coordinadora de exposiciones del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile, sede MAC Quinta Normal, entre 2013 y 2016. Fue curadora de la muestra <i>La cosa está candela</i> y <i>Hacia una lectura expandida</i>, ambas del colectivo cubano Los Carpinteros, para el Museo Banco de la República y NC-arte de Bogotá. Como curadora independiente ha realizado además las muestras <i>El Collage Social</i>, del artista chileno Juan Castillo (Galería Macchina); <i>Estados de Reposo</i>, del español Luis Urculo (MAC Quinta Normal); <i>Drawing by numbers</i> (Fundación Cultural de Providencia); <i>Gracia Divina</i> (Sala Gasco) y <i>Cotidianicismo</i> (Galería Concreta, M100), todas en Santiago de Chile. Fue curadora del proyecto multidisciplinar <i>Animita</i>, por encargo del British Council Chile, presentado en Somerset House de Londres (2017). Creó el Programa <i>Just Residence</i> para la Feria JUSTMAD, en Madrid, dirigiendo sus dos primeras ediciones (2014 y 2015) y convocando a un grupo de jóvenes artistas latinoamericanos y espacios independientes de la región. Escribe con regularidad para la revista <i>Artishock</i>.</p>

