

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA: GESTIÓN Y CURADURÍA DEL ARTE

Área Departamental: Artes, Diseño y Tecnologías

Carrera: Licenciatura en Artes Combinadas

Asignatura: Gestión y curaduría del arte

Código:

Año: 2018

Equipo docente: Prof. Titular: Curador Arq. Daniel R. Fischer
Jefe de Trabajos Prácticos: Prof. Fabiana Larrea

FUNDAMENTACIÓN

La asignatura GESTIÓN Y CURADURÍA DEL ARTE, de Licenciatura de Artes Combinadas, pertenece al área de Artes y está incluida en el ciclo superior de la carrera, es cuatrimestral y obligatoria.

Este nivel de naturaleza introductoria le confiere al estudiante la posibilidad de valorar los instrumentos que permiten conocer y abordarla práctica *curatorial* y la *gestión cultural del arte en los nuevos e históricos paradigmas del arte contemporáneo*. Por otra parte intentará *elucidar el rol del curador o gestor en sus diversas asignaciones; en el estudio científico, la divulgación, preservación y administración de las manifestaciones artísticas producidas en los diferentes dominios y contextos artísticos dentro de una determinada razón cultural*.

“Las exposiciones han sido un factor fundamental para la escritura de la historia del arte en las últimas décadas. De manera que se hace necesario pensar cuál es la lógica que sostienen las exposiciones; qué tipo de conocimiento transmiten y cuál es su relación con las instituciones que las realizan.” Por eso la asignatura propondrá construir marcos teóricos y de conocimiento *vinculados a la gestión/producción de proyectos curatoriales, artístico-culturales como parte del ejercicio profesional, donde se involucren guiones y proyectos de edición, además de diseño y montaje curatorial para las distintas escalas y complejidades que lo requieran*.

En dicha cátedra se intentará promover un pensamiento crítico para formulación de proyectos personales capaces de desarrollarse dentro de un contexto provincial nacional e internacional. Por otra parte se pretende que el estudiante tenga una mirada multidisciplinar, un ejercicio del diálogo y la responsabilidad que implica cuidar el patrimonio artístico en los distintos circuitos del arte o espacios de exhibición en el que se desarrolla la función de un curador.

OBJETIVOS

Que el/la alumno/a logre

Desarrollar competencias para la gestión/producción de proyectos curatoriales artístico-culturales propios o como parte del ejercicio profesional para terceros.

Conocer los elementos teóricos vinculados a la práctica de la curaduría artística, con especial atención a las producciones en artes combinadas.

Comprender el rol del curador dentro de una exposición de arte y al fenómeno expositivo desde sus códigos comunicacionales y criterios organizacionales.

Diseñar estrategias específicas para cada producción artística.

Vincular la investigación artística con la curaduría, las instituciones, el público y el desempeño de la administración autónoma de la profesión.

CONTENIDOS

UNIDAD I

Historia de la práctica curatorial: Conceptos, orígenes e historia de las exposiciones. Tipo de exposiciones. Características de los espacios expositivos. Museo, museología, museografía. Del conservador al curador independiente. La figura del curador a lo largo de la historia: roles, funciones y relaciones. Curadores, conservadores, museólogos, artistas, historiadores y gestores. Dinámicas y vinculaciones entre los distintos dominios. La curaduría como práctica profesional

y su relación con la crítica de arte y la museología. Curaduría y curador. Del “custodio” al montaje El arte como presentación. Rol de la investigación en la curaduría.

UNIDAD II

El diseño expositivo como nexo entre la investigación, el montaje y la comunicación artística. El curador, el diseñador de montaje y el montajista: distinciones y relaciones entre estos roles. La narración curatorial: entre la historia del arte y la gestión cultural. El rol de las exposiciones en la escritura de la historia del arte reciente. Tipos y formas de textualidad. Vínculos entre la historia del arte y práctica curatorial. La curaduría como un instrumento de transferencia de saberes académicos. La práctica curatorial como discurso narrativo y como instrumento de conocimiento. La conservación y la curaduría: los nuevos retos de “cuidar” en las producciones en artes. Perspectivas teóricas y estrategias narrativas para la construcción del relato curatorial. Curadores y curadurías. El discurso curatorial y su poder legitimador. El nuevo funcionamiento de los museos y el rol de los curadores independientes.

UNIDAD III

Nuevos modelos expositivos. Las exposiciones y sus sistemas de producción y comunicación. La exposición de arte y el guión curatorial. La transposición del guión curatorial al plano de la exposición. Relación entre curaduría y museografía: montaje, conservación y diseño de espacios. Del guion al espacio de la sala a la edición: traducción, adaptación y recortes en función de las diferentes materialidades discursivas. El catálogo como pieza documental: sus relaciones con la exposición, su importancia como publicación independiente y como pieza de producción científica

UNIDAD IV

El rol del espectador: selección, diseño expositivo y montaje en función del espectador. El medio y el espectador: materiales comunicacionales. Los espacios expositivos: estudio de factibilidad institucional y tecnológica en relación a las exposiciones. La gestión de la exposición, Pre producción y Producción. Principios generales de un proyecto curatorial. Desarrollo, proceso y etapas. Factores creativos, técnicos y económicos. Manejo de los recursos. Desglose de producción. Roles y constitución de equipos de trabajo. Estrategias y administración del tiempo en la producción. Origen, carácter y destino de los recursos económicos. Acercamiento a la estructura, organización y funcionamiento de las empresas dedicadas al campo artístico. El emprendimiento de autogestión. Gestión, curaduría y coleccionismo: conocimiento de las colecciones estatales y privadas en siglo XXI.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA

Cada unidad temática se organizará a partir de la puesta en común, análisis de casos, lectura y en ocasiones el análisis textos que serán posteriormente debatidos en clase. Los mismos fueron seleccionados en función de su apertura a problemáticas planteadas en cada núcleo temático. Con el objetivo que los alumnos puedan articular diferentes campos del conocimiento, se plantearán temáticas transversales a través de las cuales se puedan capitalizar saberes y experiencias previas. También se incluirán lecturas complementarias. La finalidad de la materia es que los estudiantes puedan reflexionar críticamente sobre la práctica curatorial y su gestión desarrollando sus primeras herramientas en la concepción, planificación y ejecución de un proyecto expositivo. Además se darán ejercicios volcados en forma de trabajos prácticos como forma de promoción.

RECURSOS DIDÁCTICOS

Videografía, Publicaciones didácticas que incluyen, Síntesis conceptuales en el desarrollo de clases, guías de trabajos prácticos.

Proyecciones: videos, Power Point.

Para explicar en clases generales, es utilizada la Computadora concañón sonido y programas acordes.

EVALUACIÓN

Condiciones para la Aprobación

Por Promoción de la asignatura, y otras consideraciones, son las siguientes:

- a) **Regimen Promocional mediante evaluaciones parciales, con examen final.**

La promoción de la asignatura GESTIÓN Y CURADURÍA DEL ARTE se inscribe en los Art.41 al 46. del régimen de promoción del alumno de la Facultad de Artes, Diseño y Ciencias de la Cultura, ajustándose al régimen mediante evaluaciones parciales, sin examen final.

El alumno para promocionar la asignatura deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Aprobar todas entregas o evaluaciones parciales propuestas por la cátedra.
- b) Registrar una asistencia mínima del 80% a todas las clases dictadas.

La cantidad de las evaluaciones parciales serán 3(tres). La modalidad de entrega tendrá el formato de trabajos prácticos, definidos para el ciclo lectivo 2018 (ver programa).

A los efectos de la promoción todas las evaluaciones (trabajos prácticos) deberán estar aprobados obligatoriamente ya que se consideran como partes de un proceso completo que permite evaluar el desarrollo-evolución de la enseñanza-aprendizaje, y tener así una perspectiva general del grado conceptual y práctico alcanzado por el estudiante.

El alumno tendrá derecho a un solo examen recuperatorio, de la evaluación parcial que hubiera tenido insuficiente o hubiere estado ausente.

La calificación final resultará de promediar las calificaciones obtenidas en las evaluaciones parciales aprobadas, según lo establecido en los Art. 36º y 37º del Régimen Pedagógico

b)Regimen Regular

El alumno para regularizar la asignatura deberá reunir los siguientes requisitos:

- a) Aprobar todas entregas o evaluaciones parciales propuestas por la cátedra.
 - b) Registrar una asistencia mínima del 65% a todas las clases dictadas.
 - c) Presentarse a mesa de exámenes con un proyecto curatorial que deberá defender, el mismo deberá estar en correspondencia con los trabajos realizados en la última cursada.
- Los alumnos podrán inscribirse para rendir las materias según este régimen, en las épocas establecidas por la facultad.

Los alumnos deberán rendir con el último programa vigente de la asignatura. Podrán solicitar a los profesores de las respectivas materias, orientaciones sobre bibliografía y contenidos de la asignatura.

Los exámenes finales de este régimen tendrán dos instancias: la primera escrita y la segunda oral, referidos a temas propuestos por el tribunal y extraídos del último programa de la materia.

La evaluación escrita tendrá la duración que considere el tribunal, dentro de un lapso no mayor de dos (2) horas.

La calificación definitiva en este régimen, es el promedio de las notas correspondientes a los exámenes aprobados escrito y oral. La calificación de insuficiente en una de las instancias, tendrá carácter eliminatorio.

Ver: Art. 49. El alumno para regularizar la asignatura deberá reunir los siguientes requisitos: a) aprobar todas las evaluaciones parciales y b) registrar una asistencia mínima del 60% a todas las clases dictadas. Las evaluaciones parciales serán dos, como mínimo, pudiendo su modalidad ser definida por la cátedra.

El alumno deberá registrar una asistencia mínima del 60% a todas las clases dictadas.

calificación de regularización se obtiene como promedio de las evaluaciones parciales aprobadas. Según lo establecido en los Art. 36º y 37º del Régimen Pedagógico.

El alumno tendrá derecho a un solo examen recuperatorio, de la evaluación parcial que hubiera tenido insuficiente (1, 2, 3) o hubiere estado ausente.

Para la aprobación de los TrabajosPrácticos, se tomarán en cuenta los siguientes factores:

- 1-Aspectos conceptuales, los cuales serán operados correctamente, y evaluados en forma personal o grupal según corresponda.
- 2-Interpretar los objetivos de las consignas y ajustarse a los mismos.
- 3-Aspectos creativos y de autogestión, los cuales serán considerados como un proceso, al final del cual, se deberán alcanzar las habilidades inherentes planteadas en los objetivos generales.
- 4-El compromiso y afecto puestos en las tareas (grado de dedicación), serán de vital importancia para la verificación del rendimiento personal.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

5-En las prácticas de crítica-corrección grupal serán fundamentales (dado el criterio que asume ésta instancia), la participación del alumno en la verificación de su propio trabajo, y en el de los demás.

BIBLIOGRAFÍA

UNIDAD I

Giorgio Agamben, El hombre sin contenido, Madrid, Editora Nacional, 2002, cap. 4 “La cámara de maravillas”.

Pacheco, Marcelo, “Práctica curatorial y campos de escritura: el caso Alfredo Guttero”, Marcelo E. Pacheco (coordinador), Alfredo Guttero: un artista moderno en acción, Buenos Aires, Fundación Eduardo F. Costantini, 2006.

Dávila-Villa, Úrsula, “Modelos y Plataformas de Intercambio: Nuevas Estrategias Curatoriales en el Blanton Museum of Art”, Ponencia, CEDIP, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, mayo, 2007.

Melgarejo, Paola, “Eduardo Schiaffino curador: la Exposición Adquisiciones de 1906”, en Herrera, María José (Dir.), Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano, Córdoba, Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta, 2011.

Suazo, Félix, “Curaduría, fin de la historia y muerte de la crítica”, en Crítica de arte: prácticas institucionales y artísticas en la contemporaneidad, Instituto de Artes de la Imagen y del Espacio, Festival Internacional Arte nuestro de cada día, Valencia, Carabobo, Venezuela, 2007 Disponible: www.plataformadearte.com/Coloquio/FelixSuazo.htm.

López Cuenca, Alberto, “El MoMA ha muerto. ¿Larga vida al MoMA?”, en Revista de Libros n° 103-104, julio-agosto, 2005.

Mesquita, Ivo, “II. El curador como cartógrafo”, en Cartographies, Winnipeg Art Gallery, Biblioteca Luis Ángel Arango, Museo de Artes Visuales Alejandro Otero, National Gallery of Canada, The Bronx Museum of the Arts, 1993, p. 20-28.

Guash, Anna María, “Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global”, en Calle 14, revista de investigación en el campo del arte, n° 2, Bogotá, diciembre 2008.

UNIDAD II

Krochmalny, Syd, “Genealogía del curador como intermediario cultural en el campo artísticoargentino”, ramona web, Buenos Aires, 2010.

Gumier Maier, Curadores, Libros del Rojas, Universidad de Buenos Aires, 2005. Entrevistas de

Marcelo Pacheco e Inés Katzenstein. Pacheco, Marcelo, “Apuntes para una exposición: el caso Roberto Aizenberg”, en El caso Roberto Aizenberg, Buenos Aires, Centro Cultural Recoleta, 2001.

Filipovic, Elena, “Un museo que no es tal”, en Marcel Duchamp: una obra que no es una obra ‘de arte’, Fundación Proa, Buenos Aires, 2008.

Toscano, Javier y Wolf, Daniela, “La curaduría como medio I”, Laboratorio Curatorial 060, agosto, 2008, en www.impreso.com/node/8110244

Katzenstein, Inés, “Un paso al costado. Arte y globalización en la Argentina”, Ithaca, julio de 2001; publicado en Proyecto Trama, <http://www.proyectotrama.org/00/TEXTOS/dialogos/ines.htm>

González, Valeria, “El papel del Centro Cultural Rojas en la historia del arte argentino: polarizaciones y aperturas del campo discursivo entre 1989 y 2009”, en González Valeria y Jacoby, Máximo, Como el amor. Polarizaciones y aperturas del campo artístico en la Argentina 1989-2009, Buenos Aires, Libros del Rojas, 2009.

Pacheco, Marcelo, “Museos y colecciones”, en Arte argentino actual en la colección de Malba. Obras 1989-2010 (cat. Exp.), Buenos Aires, Malba, 2011.

Giunta, Andrea, “La Re-colección”, en Poscrisis. Arte Argentino después de 2001, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2009.

Guasch, Anna María, El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-2007, Barcelona, Ediciones del Serbal, 2009; “Prefacio a la segunda edición”, “Introducción a la primera edición” y “La antiforma y lo procesual: el posminimalismo”

UNIDAD III

Mellado, Justo Pastor “Producción de infraestructura” en Andrea Ruiz (comp.) Híbrido & puro, Ediciones de Centro Cultural de España, Córdoba, 2009.

Pacheco, Marcelo, “Nuevos paradigmas, los museos siglo XXI” y “El caso del Centro Cultural Recoleta” en AAVV, Cultura, nuestra propuesta, Buenos Aires, 2007.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

Giunta, Andrea, “Patrimonios. La emergencia de un nuevo mapa museográfico” en Poscrisis. Arte Argentino después de 2001, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2009.

Buntix, Gustavo, “Al fondo hay sitio”, en Lo impuro y lo contaminado, Micromuseo, Lima, 2007.

García Aramburu, Santiago; García Navarro, Santiago; González, Valeria y Riccardi, Teresa, “La práctica artística más allá del dispositivo de exhibición”, en García Navarro, Santiago (comp), El pez, la bicicleta y la máquina de escribir, Fundación Proa, Buenos Aires, 2005.

Herrera, María José, “El Museo Nacional de Bellas Artes: historia, colecciones y exhibiciones”, en Guía, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2006.

Link, Daniel, “Curadurías (IV): el lugar de Cuauhtemoc Medina”, en Diario Perfil, Domingo 2 de mayo de 2010, Año V N° 0465, Buenos Aires.

Iglesias, Claudio, “Curaduría, instituciones artísticas en Buenos Aires: algunos puntos a tomar en cuenta”, revista Planta, nr 9, Buenos Aires, agosto, 2009.

Alonso, Rodrigo; Prácticas curatoriales expandidas. Prácticas curatoriales para las artes tecnológicas. Calibrando/ diseñando contextos. (ed) Espacio Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2009.

UNIDAD IV

López Cuenca, Alberto, “El MoMA ha muerto. ¿Larga vida al MoMA?”, en Revista de Libros n° 103-104, julio-agosto, 2005. (Análisis del proyecto museográfico del MoMA)

Dávila-Villa, Úrsula, “Modelos y Plataformas de Intercambio: Nuevas Estrategias Curatoriales en el Blanton Museum of Art”, Ponencia, CEDIP, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires, mayo, 2007. (Análisis del proyecto The Geometry of Hope) AAVV, “Una exposición en palabras”, en revista Pulgar 12, año 6, número 5, agosto, 2004.

Bordone, Tomas y Dragonetti, Laura, “¿Cómo se concibe una exposición?”, Programa de Educación y Museos, Museo de Antropología, Facultad de Filosofía y Humanidades, Córdoba, 2007.

González, Valeria, “El arte como ejercicio de pensamiento colectivo”, en Intercampos II. Programa de análisis y desarrollo de proyectos dirigido a artistas y teóricos dentro del campo visual, Fundación Telefónica, Buenos Aires, 2007.

Silberleib, Natalia, “El catálogo como espacio de poder curatorial”, inédito. Costa, Joan, “Semiótica del color”, en Diseñar para los ojos, La Paz, Bolivia, Grupo Editorial Design Pascual, 2003

Pacheco, Marcelo, “Nuevos paradigmas, los museos siglo XXI” y “El caso del Centro Cultural Recoleta” en AAVV, Cultura, nuestra propuesta, Buenos Aires, 2007.

Giunta, Andrea, “Patrimonios. La emergencia de un nuevo mapa museográfico” en Poscrisis. Arte Argentino después de 2001, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2009.

Buntix, Gustavo, “Al fondo hay sitio”, en Lo impuro y lo contaminado, Micromuseo, Lima, 2007.

García Aramburu, Santiago; García Navarro, Santiago; González, Valeria y Riccardi, Teresa, “La práctica artística más allá del dispositivo de exhibición”, en García Navarro, Santiago (comp), El pez, la bicicleta y la máquina de escribir, Fundación Proa, Buenos Aires, 2005.

Herrera, María José, “El Museo Nacional de Bellas Artes: historia, colecciones y exhibiciones”, en Guía, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2006.

Link, Daniel, “Curadurías (IV): el lugar de Cuauhtemoc Medina”, en Diario Perfil, Domingo 2 de mayo de 2010, Año V N° 0465, Buenos Aires.

Iglesias, Claudio, “Curaduría, instituciones artísticas en Buenos Aires: algunos puntos a tomar en cuenta”, revista Planta, nr 9, Buenos Aires, agosto, 2009.

Mellado, Justo Pastor “Producción de infraestructura” en Andrea Ruiz (comp.) Híbrido & puro, Ediciones de Centro Cultural de España, Córdoba, 2009.

Arjun Appadurai; La Modernidad Desbordada: Dimensiones Culturales de la Globalización - Ediciones Tricle - 2001- Cap. Dislocación y diferencia en la economía cultural global.

Derrida, Jacques; ¿Qué hacer de la pregunta "¿Qué hacer?" Proyecto A Ediciones, Balcelona, España, 1997, pp 29-39.

Guasch, Anna María. El arte del siglo XX en sus exposiciones. 1945-1995. Barcelona: Ediciones del Serbal, 1997.

Lorente, Jesús Pedro (dir.). Museología crítica y arte contemporáneo. Zaragoza: Prensas Universitarias de Zaragoza, 2003.

Aramburu, Nekane (ed.). Los espacios para las prácticas creativas actuales. Revisión y análisis. CCEBA, Buenos Aires, 2008.

Núñez, Sanidno Adres; Lo Sublime y lo obsceno geopolítica de la subjetividad.

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Artes, Diseño y
Ciencias de la Cultura

Salcedo FidalgoDiego ed.; Reflexión y aplicación de la práctica curatorial: nuevos modos de exhibición y circuitos alternativos Museo y territorio, Universidad De Bogotá no 4, 2011, pp. 95-101

Dernie, David. Espacios de exposición. Barcelona: Art Blume, 2006.

García Blanco, Ángela. La exposición. Un medio de comunicación. Madrid: Akal, 1999.

Tarek Elhaik and George E. Marcus; Diseño curatorial en la poética y política de la etnografía actual: Una Conversación entre Tarek Elhaik y George E. Marcus ÍCONOS 42 • 2012 • pp. 89-104

Pacheco, Marcelo, “Nuevos paradigmas, los museos siglo XXI” y “El caso del Centro Cultural Recoleta” en AAVV, Cultura, nuestra propuesta, Buenos Aires, 2007.

Giunta, Andrea, “Patrimonios. La emergencia de un nuevo mapa museográfico” en Poscrisis. Arte Argentino después de 2001, Siglo Veintiuno editores, Buenos Aires, 2009.

Buntix, Gustavo, “Al fondo hay sitio”, en Lo impuro y lo contaminado, Micromuseo, Lima, 2007.

García Aramburu, Santiago; García Navarro, Santiago; González, Valeria y Riccardi, Teresa, “La práctica artística más allá del dispositivo de exhibición”, en García Navarro, Santiago (comp), El pez, la bicicleta y la máquina de escribir, Fundación Proa, Buenos Aires, 2005.

Herrera, María José, “El Museo Nacional de Bellas Artes: historia, colecciones y exhibiciones”, en Guía, Museo Nacional de Bellas Artes, Buenos Aires, 2006.

Link, Daniel, “Curadurías (IV): el lugar de Cuauhtemoc Medina”, en Diario Perfil, Domingo 2 de mayo de 2010, Año V N° 0465, Buenos Aires.

Iglesias, Claudio, “Curaduría, instituciones artísticas en Buenos Aires: algunos puntos a tomar en cuenta”, revista Planta, nr 9, Buenos Aires, agosto, 2009.