

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Departamento de Estudios Históricos y Sociales

CICLO LECTIVO: 2020

GESTIÓN CULTURAL

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: HISTORIA DE LAS ARTES VISUALES

AÑO EN QUE SE DICTA: 5to año (Plan 2008)

CORRELATIVIDAD: Museología I y Patrimonio Cultural cursadas y aprobadas

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral (primer cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN: Directa, Indirecta y Libre

CARGA HORARIA SEMANAL: 2 horas reloj / Aula A, Sede 8

PROFESOR A CARGO: Dra. María de las Mercedes Reitano, Titular

EQUIPO DOCENTE: Mg. Jimena Ferreiro, Ayudante Diplomada

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

Clases expositivas. Clases de discusión de textos. Trabajos prácticos. Taller de desarrollo de proyectos.

La materia es Cuatrimestral, con una carga horaria de 2 horas reloj. Cada encuentro semanal combinará la modalidad de clase teórica y práctica.

Los contenidos de cada unidad se complementarán con un trabajo de ejercitación de los núcleos conceptuales que requerirá de la lectura previa del material correspondiente.

La cursada contempla la producción de 2 trabajos prácticos, cuyas pautas serán presentadas al inicio de la cursada, y un proyecto final con el que se aprueba la materia.

Asimismo, la evaluación del alumno será progresiva y permanente, y se tendrá en cuenta su participación en clase.
La acreditación de la promoción directa se logra con un 80% de asistencia y con una calificación mínima de 6 (seis).

CONTACTO ELECTRÓNICO: reitanomariam@yahoo.com

jimenaferreiro@gmail.com

SITIO WEB (SI LO HUBIERE): <http://gestionculturalfba.blogspot.com.ar/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

La cultura es fundamental en la vida social, es un derecho y puede ser entendida como un servicio público, cuyo acceso debe garantizar el Estado. Desde la antigüedad el hombre ha necesitado organizar, representar, comunicar y administrar las producciones culturales. En este sentido, la Gestión Cultural surge como disciplina debido a la necesidad de profesionalizar este campo de prácticas en función de su creciente complejidad frente a la importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos, políticos y sociales de un Estado.

¿Qué entendemos por cultura? ¿Para qué sirve la gestión cultural y las políticas culturales públicas? ¿Qué características adquieren las diferentes prácticas culturales según los contextos específicos? ¿Cómo podemos intervenir en las distintas escenas culturales? ¿Cómo se diseña un proyecto cultural?

Esta materia pretende aportar conceptos y promover la adquisición de competencias y herramientas específicas para definir el rol del gestor cultural en el ecosistema de la cultura contemporánea. A través del estudio de casos históricos y actuales, buscamos construir marcos teóricos de referencia para aplicar en el diseño de los proyectos atendiendo a sus diferentes pasos metodológicos: la Planificación, la Organización, la Dirección y el Control.

Gestión cultural es una materia del plan de estudios de la Carrera de Historia de las Artes Visuales que se ofrece como optativa para otras carreras, y por esa razón su foco está puesto especialmente en los fenómenos de la cultura ligados a la producción visual. La gestión en museos, las ferias y bienales de arte, la autogestión comunitaria y la curaduría serán analizados como fenómenos culturales que evidencian la transformación de las lógicas productivas del campo del arte en función de su profesionalización.

En este sentido, la creación de múltiples instancias de formación de grado y post grado ligadas a la gestión cultural y la curaduría en arte demuestran la gravitación que tienen estas prácticas en el diseño de políticas públicas y en el entramado social. Asimismo, la práctica curatorial está vinculada tanto a la gestión cultural como a la investigación histórica, así como a la museología; y persigue la expansión y circulación de contenidos artísticos a través de un dispositivo comunicacional específico: la exposición.

Entendemos a las exposiciones, sea cuando sea su tipo y contexto, como el espacio donde analizar las alianzas estratégicas entre agendas curatoriales institucionales y agentes independientes, la latencia de problemáticas teóricas contemporáneas, así como el impacto de determinadas prácticas artísticas en el mercado del arte.

De este modo, **Gestión Cultural** se propone como un espacio de reflexión para abordar desde una perspectiva teórica, analítica y crítica diferentes proyectos culturales, así como ciertas problemáticas que enfrentan los gestores al momento de administrar los bienes culturales.

El rol del gestor cultural y del curador, la administración del patrimonio, la misión de los museos y otros espacios culturales, la gestión pública e independiente, los procesos de gentificación y las economías del arte serán puestos en consideración en las diferentes unidades que componen el programa de la materia.

OBJETIVOS

- Conocer el campo de la gestión cultural: sus definiciones, sectores y metodologías.
- Promover el aprendizaje de saberes, prácticas y herramientas de gestión especializadas en el campo de la gestión del arte.
- Contribuir con la profesionalización de los agentes culturales del ámbito de la ciudad.
- Adquirir competencias básicas de la gestión cultural para aplicarlas al desarrollo de proyectos en el ámbito cultural local.
- Reflexionar sobre las transformaciones producidas en el campo artístico contemporáneo a partir de la importancia creciente de la gestión cultural y práctica curatorial en las dinámicas del mismo.

CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD 1. Introducción a la Gestión Cultural y la práctica curatorial

La Gestión Cultural como disciplina de estudio surgió debido a la necesidad de profesionalizar este campo en razón de su creciente complejidad y por la importancia que asumieron los sectores de la cultura en los procesos económicos, políticos y sociales de un Estado.

Definiciones de Cultura en la historia. Gestión y patrimonio. Patrimonio y museos en la historia y en el presente. Institucionalidad y Políticas Públicas. Organizaciones culturales. Planificación estratégica. Las cuatro tapas metodológicas de la gestión: Planificación, Organización, Dirección y Control. Perfil del gestor cultural y del curador.

Bibliografía

BALLART HERNÁNDEZ, Josep/Tresseras; Jordi (2010) *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona: Ariel Patrimonio.

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

FERREIRO, Jimena (2019) *Modelos y prácticas curatoriales en los 90. La escena del arte en Buenos Aires*. Buenos Aires: Editorial Librería.

FLECK, Robert (2014) *El sistema del arte en el siglo XXI*. Buenos Aires: Mar dulce. Cap. “Los museos del siglo XXI”.

GUASH, Anna María (2008) “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*, nº 2, Bogotá, diciembre.

HERRERA, María José (2003) “Gestión y discurso”. En AA.VV., *TRAMA. Programa de cooperación y confrontación entre artistas*, nº 2, Buenos Aires, Fundación Espigas, pp. 100-111.

KROCHMALNY, Syd (2010) “Genealogía del curador como intermediario cultural en el campo artístico argentino”, en *Perspectivas Metodológicas*, número 10, Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, Departamento de Humanidades y Artes, noviembre, pp. 67-90.

MELGAREJO, Paola (2011) “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.

MALOSETTI COSTA, Laura (2001) *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

O'DOHERTY, Brian (2011) *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo*. CENDEAC.

ZUNZUNEGUI, Santos (2003) *Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica*. Madrid: Cátedra.

UNIDAD 2. Las economías del arte

El concepto de industria cultural introducida por Adorno y Horkheimer devino en los últimos años en una idea más laxa y de uso recurrente: las industrias creativas. Una noción que abarca desde la producción masiva de contenidos para los medios tradicionales hasta las prácticas del diseño, la música, las editoriales, el turismo cultural, las artes escénicas y visuales, entre otras, determinando nuevas intersecciones de la cultura con la economía y la política.

Dimensión económica de la cultura y dimensión socio-cultural de la economía. Análisis de la oferta y la demanda cultural. Modos de financiamiento. Mecenazgo y patrocinio. Voluntariado; autogestión y globalización de la economía.

Bibliografía

AAVV (2008). *Arte Global y Arte Latinoamericano; nuevas estrategias*. Buenos Aires: arteBA.

CERVIÑO, Mariana (2017) "Cobrar... es un tema". En AA.VV., *Esperar y hacer esperar. Escenas y experiencias en salud, dinero y amor*. Buenos Aires: Teseo Press. En línea: https://www.teseopress.com/esperaryhaceresperar/chapter/sin_titulo-4/

CHIROTARRAB, Guadalupe (2016) "Las nuevas economías del arte". En *Bordes. Revista de Política, Derecho y Sociedad*, Universidad Nacional de José C. Paz. En línea: <http://revistabordes.com.ar/las-nuevas-economias-de-arte/>

GROYS, Boris (2006) *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos Aires: Caja Negra editora. Cap. "Introducción: La reología del arte"

PRECIADO, Paul B. (2015). "El museo apagado". En *El estado mental*, 15 de marzo.

RASCÓN CASTRO, Cristina (2009) *Para entender la economía del arte*. Ciudad de México: Nostra Ediciones.

ROSLER, Martha (2018) "La clase cultural". En *Anfibia*, UNSAM. En línea: <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/una-nueva-clase-cultural/>

Ley de Mecenazgo de Buenos Aires: <https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulsocultural/mecenazgo>

UNIDAD 3. Industrias culturales: La feria, la Bienal y las nuevas audiencias del arte.

Todo proyecto cultural debe considerarse como una respuesta particular a las posibilidades y condicionantes del circuito artístico en el que se encuentra inserto. ¿Cuáles son las condiciones actuales de la práctica cultural contemporánea? ¿Qué características adquirieron las industrias culturales?

La Bienal y la Feria de arte como formatos de alta visibilidad. El coleccionismo, el mercado del arte y las agendas gubernamentales. Arte y gentrificación.

El turismo cultural y los públicos de los museos, ferias, centros culturales, bienales y galerías.

Análisis de casos de referencia.

La Bienal y su historia: Venecia (1895), San Paulo (1951), La Habana (1984), Mercosur (1997), Bienal del Fin del Mundo (2007).

Las ferias globales: Art Basel (1970), ARCO (1987), arteBA (1991), arteBA Focus (2016) y Art Basel Cities Exchange/Buenos Aires (2017).

Bibliografía

CASTILLA, Américo (2011) “¿Hay un curador acá? El criterio de autoridad en los museos -El caso Fortabat”. En María José Herrera (dir.), Bondone, Marchesi, Rabossi, Serviddio y Usubiaga (coords.), *Exposiciones de arte argentino y latinoamericano Curaduría, diseño y políticas culturales*, Córdoba, Ed. Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta, pp. 129-138.

FLECK, Robert (2014). *El sistema del arte en el siglo XXI*. Buenos Aires: Mar dulce. Cap: “Los coleccionistas de arte”.

GOLONBEK, Claudio (2017) *El Club del Millón de Dolares & el Mercado Internacional de Arte en el Siglo 21*. Buenos Aires: Patricia Rizzo Editora.

IGLESIAS, Claudio (2014) “Trabajo y crítica”. En *Falsa conciencia*. Santiago de Chile: Metales pesados.

GÓMEZ, Verónica (2009) “Crónicas del Fin del Mundo”. En *Revista Planta*, nº 9.

ROCA, José (2011) “Bienalidades”. En *Cuartillas*, Lugar a Dudas, Cali.

THORNTON, Sarah (2009) *Siete días en el mundo del arte*. Buenos Aires: Edhasa.

Art Basel Cities https://artbaselcitiesba.com/?page_id=1298

Semana del arte:

https://www.buenosaires.gob.ar/sites/gcaba/files/programa_digital_sda.pdf

UNIDAD 4. Autogestión, organización y prácticas colectivas

La gestión cultural en formaciones independientes y autogestionadas. Escenas de producción, circulación y expectación artística de proyectos colectivos.

El rol del artista como gestor cultural.

Crítica institucional y musealidad crítica. Arte y feminismo.

Estudio de casos: Belleza y felicidad Fiorito y Móvil-Arte Contemporáneo

Bibliografía

DESJARDINS, Pamela (2012) “El artista como gestor y la gestión como discurso artístico. Plataformas, iniciativas y red de auto-gestión colectiva en el arte contemporáneo argentino”. En *Revista Arte y sociedad. Revista de investigación*, Año 2 -Número 1.

FUKELMAN, C; GALARZA, C; ORTIZ, J. (2015) “Consideraciones sobre el circuito artístico platense y los espacios autogestionados. Estudio de caso: En *Eso Estamos*” / X *Jornadas Nacionales de Investigación en Arte en Argentina y América Latina. Historia e historias del arte: microrrelatos, escenas locales y circuitos regionales*. Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes, Universidad Nacional de La Plata. 24 y 25 de Septiembre de 2015, La Plata, Buenos Aires.

LADDAGA, Reinaldo (2010) *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora (2da. Edición)

NOCHLIN, Linda (1971) “¿Por qué no ha habido grandes artistas mujeres? (Why Have There Been No Great Women Artists?)”. En revista *ARTnews*, Estados Unidos. En línea: <http://www.vitoriagasteiz.org/wb021/http/contenidosEstaticos/adjuntos/es/87/78/48778.pdf>

POWER, Nina (2016) “1.0 La feminización del trabajo”, “1.1 Usted es una propaganda de si misma”, “2.0 Feminismo consumista” y Feminismo.TM: dos caras de la misma estafa”. En *La mujer unidimensional*. Buenos Aires: Cruce, pp 29 – 43.

SEPÚLVEDA, Jorge y PETRONI, Ilze (Editores) (2013) "Mesa debate de la Realidad Provincial". En *Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes Visuales Contemporáneas*. Córdoba 2011, Córdoba, Curatoría Forense, pp.32 -76.

WORTMAN, Ana (2009) "Sociedad civil y cultura en la Argentina Post Crisis, la conformación de una esfera pública paralela" y "Espacios culturales en la argentina post 2001. La cultura como trabajo". En *Entre la política y la gestión de la cultura y el arte. Nuevos actores en la argentina contemporánea*. Buenos Aires. Eudeba, pp. 37-50 y 91-121.

WORTMAN, Ana (2015) “Los centros culturales autogestionados, creatividad social y cultural”. En *Jornadas de sociología 2015*, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales UBA.

<http://bellezayfelicidadfiorito.blogspot.com/>

<http://www.movil.org.ar/>

UNIDAD 5. Gestión y práctica curatorial

¿Cómo se piensa una exposición? De la idea a su materialización. Guión curatorial y dispositivos museográficos. Ejercitación de la práctica de producción de textos sobre diferentes propuestas culturales

Estudio de casos: *Marta Minujín. Obras 1959-1989* (Malba, 2010), *Edgardo Antonio Vigo. Usina permanente de caos creativo* (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 2016) y *Pablo Suárez. Narciso plebeyo* (Malba, 2018).

Documentación asociada con la gestión de exhibiciones: Loan Forms, Facility Reports, Permisos de reconstrucción de obras, de reproducción de copias de exhibición, etc.