

Universidad Nacional de La Plata
Facultad de Artes
Maestría en Estética y Teoría de las Artes

***Programa del Seminario de posgrado:
“Gestión y evaluación”***

Año lectivo: 2022
Profesoras a cargo: Dra. Mercedes Reitano
Mag. Jimena Ferreiro
Periodo: Agosto y Septiembre
Número de encuentros: 6

Fundamentación:

La Gestión Cultural es un sistema de prácticas que se conformó como área de estudio profesional frente a la creciente complejidad e importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos, políticos y sociales de una sociedad a través de la gestión estatal, privada, independiente y comunitaria. También como respuesta a la demanda de aptitudes y conocimientos específicos para la concreción de proyectos artísticos y culturales ligados a las industrias culturales y la expansión del arte contemporáneo.

La gestión cultural es una herramienta para la planificación de políticas para el campo específico, y para diseñar, dirigir y evaluar programas artísticos mediante la administración de los recursos en pos del acceso democrático a la cultura y la transformación social.

Este seminario ofrece una introducción a su estudio mediante experiencias y casos de estudio proporcionando conceptos, competencias y herramientas básicas para definir el perfil del gestor como intermediario cultural, y de este modo poder conocer y aplicar los procesos implicados en la gestión cultural profesional.

Objetivos:

- Conocer el campo de la gestión, sus definiciones, sectores y herramientas
- Contribuir a la profesionalización de los agentes culturales
- Reconocer la gestión cultural como una práctica dinámica tendiente a la transformación social
- Adquirir competencias específicas para aplicarlas al desarrollo de proyectos en el ámbito cultural local
- Analizar las dinámicas del campo cultural desde las prácticas feministas
- Reflexionar sobre la creciente indistinción entre investigación, producción, presentación y distribución en la escena contemporánea

Contenidos:

El seminario se estructura en 3 unidades, donde se planteará una serie de lecturas obligatorias.

Unidad I.

Políticas culturales y gestión cultural: una introducción a su estudio

En esta primera unidad abordaremos conceptos vinculados a: Gestión Cultural, Gestión y Patrimonio (conceptos y definiciones), Patrimonio tangible, Patrimonio intangible, Institucionalidad y Políticas Públicas, Institucionalidad Cultural, Organizaciones culturales, Diseño de proyectos culturales, debate sobre los planes estratégicos de cultura, Políticas culturales locales. Administración de proyectos culturales y experiencias de gestión (territoriales e institucionales). Equipamientos culturales. Ciclo de exposiciones: convocatorias públicas, gestión y producción. Diseño de contenidos para programas de formación e intercambio profesional.

Actividades:

Lectura y análisis de textos relativos al tema.

Análisis de políticas y planificaciones culturales públicas.

Bibliografía:

- Ballart Hernández, J. y Tresseras, J., (2010). *Gestión del patrimonio cultural*. Barcelona: Ariel Patrimonio.
- Mariscal Orozco, J. L. (2012). Profesionalización de Gestores Culturales en Latinoamérica. Estado, universidades y asociaciones. Universidad de Guadalajara. México, 125-157. Recuperado desde:
<http://observatoriocultural.udgvirtual.udg.mx/repositorio/handle/123456789/87>
- Grimson, A., (2014). *Culturas políticas y políticas culturales*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Fundación Altos Estudios Sociales - Ediciones Böll Cono Sur. Recuperado desde:
<http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140617035730/culturas.pdf>
- Bennett, T., (1995). *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*. Londres y Nueva York: Routledge. [Introducción, Caps.1 y 2]
- Guash, A. M., (2008). Los museos y lo museal. El paso de la modernidad a la era de lo global. *Revista de investigación en el campo del arte Calle 14, N° 2*, Bogotá, diciembre.
- Dávila-Villa, Ú., (2007). "Modelos y Plataformas de Intercambio: Nuevas Estrategias Curatoriales en el Blanton Museum of Art", Ponencia, CEDIP, Centro Cultural Recoleta, Buenos Aires.
- Melgarejo, P., (2011). "Eduardo Schiaffino curador: la Exposición Adquisiciones de 1906". En Herrera, M. J. (Dir.). *Exposiciones de Arte Argentino y Latinoamericano*. Córdoba: Escuela Superior de Bellas Artes Dr. José Figueroa Alcorta.
- Malosetti Costa, L., (2001). *Los primeros modernos. Arte y sociedad en Buenos Aires a fines del siglo XIX*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.
- Herrera, M. J., (2003). "Gestión y discurso", en AA.VV., TRAMA. Programa de cooperación y confrontación entre artistas, N° 2. Buenos Aires: Fundación Espigas.

Unidad II

Tipología de los espacios expositivos contemporáneos: la feria, la bienal, industrias culturales y las nuevas audiencias del arte

Esta unidad tiene como objetivo analizar las diferentes tipologías de espacios expositivos, sus discursos y las formas de circulación que instituyen. Se hará foco en el **Museo, el Centro Cultural, la Bienal y la Feria de arte**.

En primera instancia se analizará el **Museo** como una “*institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y de su desarrollo, y abierta al público, que adquiere, conserva, investiga, comunica, expone o exhibe, con propósitos de estudio y educación, colecciones de arte, científicas, entre otros, siempre con un valor cultural*” según el *International Council of Museums (ICOM)*. Se indagará en su rol en la construcción del universo formal, conceptual y crítico.

Luego, se analizará la **Bienal** como manifestación de las últimas tendencias de la cultura visual. Finalmente, se abordará a la **Feria** como el evento cultural de gran impacto para la región, que genera el encuentro anual de curadores, críticos, directores de museos e instituciones, galeristas y artistas, entre otros actores del campo cultural.

Actividades:

Lectura y análisis de los textos curatoriales y envíos nacionales.

Bibliografía:

- Canogar, D., (1992). *Ciudades efímeras. Las Exposiciones Universales: Espectáculo y tecnología*. Madrid: Julio Ollero Editor.
- Chiotarrab, G., (2016). Las nuevas economías del arte. *Revista Bordes*, 12 de julio de 2016. Recuperado desde: <http://revistabordes.com.ar/las-nuevas-economias-del-arte/>
- Fleck, R., (2014). *El sistema del arte en el siglo XXI*. Buenos Aires, Mar dulce. [Capítulos: “Los museos del siglo XXI” y “Los coleccionistas de arte”].
- Groys, B., (2008). “Topología del arte contemporáneo”, en lapizynube.blogspot.com. Extraído de *Antonimies of Art and Culture. Modernity, contemporaneity*. 71-80. Duke University Press. (El ensayo se encuentra dividido en 9 entradas de blog). Recuperado desde: http://lapizynube.blogspot.com/2009/05/boris-groys-la-topologia-del-arte_175.html
- Preciado, P. B., (2015). “El museo apagado”. En *El estado mental*, 15 de marzo.
- Rascón Castro, C., (2009). *Para entender la economía del arte*. Ciudad de México: Nostra Ediciones.
- Rosler, M., (2018). La clase cultural. *Anfibia*, UNSAM. Recuperado desde: <http://www.revistaanfibia.com/ensayo/una-nueva-clase-cultural/>
- Thornton, S., (2009). *Siete días en el mundo del arte*. Buenos Aires: Edhasa.
- Zunzunegui, S., (2003). *Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica*. Madrid: Cátedra.

Unidad III

Herramientas y ejercicios para el desarrollo de proyectos culturales

Esta unidad propone trabajar en el desarrollo de proyectos en sus diferentes etapas a partir del análisis de casos específicos entendiendo el acceso a la cultura como un derecho básico. Se buscará ofrecer herramientas útiles para el desarrollo de un plan de trabajo poniendo el eje en la relación de cada proyecto con su contexto específico. ¿Desde dónde gestionamos?, ¿para quienes lo hacemos? Cada proyecto supone nuevos desafíos y oportunidades, potencialidades y limitaciones.

Planificación estratégica. Las cuatro etapas metodológicas de la gestión: planificación, organización, dirección y control. La gestión cultural institucional, independiente, autogestiva y comunitaria.

Dimensión económica de la cultura y dimensión socio-cultural de la economía. Modos de financiamiento. Mecenazgo y patrocinio. Globalización y gentrificación.

Bibliografía

-AAVV (2021). Las olas del deseo. Feminismos, diversidades y cultura visual 2010-2020+. Ministerio de Cultura de Nación.

https://casadelbicentenario.cultura.gob.ar/media/uploads/site-36/multimedia/lasolasdeldes_eo_-_paginas_1.pdf

-Desjardins, P., (2012). El artista como gestor y la gestión como discurso artístico. Plataformas, iniciativas y rede de auto-gestión colectiva en el arte contemporáneo argentino. *ASRI: Arte y sociedad. Revista de investigación*, 2 (1). Recuperado desde: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3868802>

-Chiotarrab, 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/>

-Ferreiro, J., (2019). *Modelos y prácticas curatoriales en los 90. La escena del arte en Buenos Aires*. Buenos Aires, Editorial Librería.

-Ferreiro, J (2022). "Una gestión feminista de la cultura". En revista *Octante*, La Plata (en prensa)

-Fükelman, M. C., (2019). *Espacios autogestivos de la ciudad de La Plata: estudios de casos: 2010-2016*. La Plata: Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Bellas Artes. Recuperado desde:

<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/pdf/libros/Libro.%20Espacios%20autogestivos.%20Electr%C3%B3nico.pdf>

-Krochmalny, S., (2010). El curador como intermediario cultural en el campo artístico argentino. *Perspectivas Metodológicas*, 10, Buenos Aires: Ediciones de la UNLa, Departamento de Humanidades y Artes, noviembre, 67-90.

-Laddaga, R., (2010). *Estética de la emergencia*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora (2da. Edición)

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

-Sepúlveda T., J. y Petroni, I. (Eds). (2011). *Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes Visuales Contemporáneas*. 1a ed. Córdoba: Curatoría Forense. [Capítulo *Mesa Provincial*, pp 32 -76.]

Manen, Martí (2016); *Salir de la exposición (Si es que alguna vez habíamos entrado)*. Bilbao, Consonni. Primera parte "Empezar" y selección.

-Ministerio de Cultura de la Nación, (2020). "Contenidos digitales y museos. Experiencias, reflexiones y herramientas en tiempos de distanciamiento social". Dirección Nacional de Gestión Patrimonial - Dirección Nacional de Museos, Secretaría de Patrimonio Cultural, Ministerio de Cultura de la Nación. Recuperado desde:

<<https://compartir.cultura.gob.ar/contenidos-digitales-y-museos/>>

-Wortman, A., (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 Wortman, A., *Entre la política y la gestión de la cultura y el arte. Nuevos actores en la argentina contemporánea*. Buenos Aires: Eudeba, 37-50 y 91-121.

-Wortman, A., (2015). "Los centros culturales autogestionados, creatividad social y cultural". En *Jornadas de sociología*, Instituto Gino Germani, Facultad de Ciencias Sociales UBA.

Ley de Mecenazgo de Buenos Aires:

<https://www.buenosaires.gob.ar/cultura/impulsocultural/mecenazgo>

Actividades del seminario y metodología de trabajo

- Clases expositivas presenciales y a través de la plataforma Zoom.

- Clases de discusión de la bibliografía a través de la plataforma Aulasweb/Zoom

El carácter del curso supone la lectura crítica por parte de los asistentes de los materiales bibliográficos estipulados para cada reunión.

Evaluación del seminario

La materia contempla tanto la evaluación continua como la del producto resultante. El curso se aprobará a través de la realización de un trabajo final. La entrega deberá realizarse por la plataforma de *Aulas Web*, en la sección denominada "Entrega trabajo final".

En el trabajo final se evalúan:

- Capacidad para la resolución de la consigna.
- Adecuación de estructura y contenidos.
- Presentación en tiempo y forma.

Bibliografía complementaria

- AAVV: Museos y coleccionismo ante el desafío del bicentenario. Auditorio ArteBA 09
- AAVV: Arte Global y Arte Latinoamericano; nuevas estrategias. Auditorio ArteBA 08.
- Bourriaud, N., (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Bourriaud, N., (2007). *Postproducción*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo
- Bourriaud, N., (2009). *Radicante*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Cippolini, R., (ed.). (2003). *Manifiestos argentinos*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo.
- Crimp, D., (2005). "Imágenes". En: Crimp, D. *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Madrid: Akal.
- Crimp, D., (2005). "Sobre las ruinas del museo". En: Crimp, D. (2005). *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Madrid: Akal.
- Crow, T., (2000). "Arte para lugares específicos: El fuerte y el débil". En Corbeira, D. (2000). *Construir o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark*. Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca.
- Danto, A., (2009). *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Buenos Aires: Paidós. [Cap. 10 "Los museos y las multitudes sedientas".]
- Derrida, J., (2001). "Orlas". En: Derrida, J. (2001). *La verdad en pintura*. Buenos Aires: Paidós.
- Felshin, N., (2001). "Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo" En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito, 2001. *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Foster, H., (2001). "Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo". En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito, 2001. *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones, Universidad de Salamanca.
- Guasch, A. M., (ed.). (2000). *Los manifiestos del arte posmoderno*. Madrid, Akal.
- Guasch, A. M., "Una Historia cultural de la posmodernidad y del poscolonialismo. Lo intercultural entre lo global y lo local." En: Artes, La Revista. Universidad de Antioquía. Facultad de Artes.
- Krauss, R., (2001). "La originalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna". En: Wallis, Brian. 2001. *Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación*. Madrid, Akal.
- Katzenstein, I., (ed.). (2007). *Escritos de vanguardia. Arte argentino de la década del 60*. Buenos Aires, Fundación Espigas.
- Lippard, L. (2001)., "Mirando alrededor: dónde estamos y donde podríamos estar". En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito, *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.
- Santacana Mestre, J. y Hernández Cardona, X., (2006). *Museología crítica*. Ediciones Trea, Gijón.

