

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

CICLO LECTIVO: 2018

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 / Libre

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

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

EQUIPO DOCENTE: Mg. Jimena Ferreiro, Ayudante Diplomada

Prof. Victoria Tripodi, adscripta

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:

<http://gestionculturalfba.blogspot.com.ar/>

FUNDAMENTACIÓN

La cultura es fundamental en la vida social. Desde la antigüedad el hombre ha necesitado organizar, representar, comunicar y administrar las producciones culturales. La Gestión Cultural como disciplina surge 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.

Esta materia pretende aportar conceptos, adquisición de competencias y definir el papel del gestor cultural a través del estudio de casos, contribuyendo a la construcción de un marco teórico y de herramientas básicas para conocer y aplicar los procesos implicados en la gestión cultural.

Asimismo, la importancia creciente que ha adquirido la práctica curatorial como esfera de desempeño profesional específico dentro del campo cultural pone en evidencia la transformación de las lógicas productivas del campo del arte, a la vez que señala su constitución como objeto de estudio para los estudios culturales. La creación de múltiples instancias de formación de grado y post grado demuestran la gravitación que tienen estas prácticas, a la vez que ponen de manifiesto las acciones tendientes a su profesionalización. En este sentido, su práctica está vinculada tanto a la gestión cultural como a la investigación histórica, así como a la museología; y en tanto disciplina crítica persigue la expansión y circulación de contenidos artísticos a través de un dispositivo comunicacional específico: la exposición.

Las exposiciones son el espacio preciso que permite 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.

Gestión Cultural se propone como un espacio de reflexión para abordar desde una perspectiva teórica, analítica y crítica diferentes proyectos culturales y experiencias curatoriales, así como ciertas problemáticas que enfrentan los gestores al momento de administrar los bienes culturales. En este sentido, la materia abordará una agenda crítica sobre temas específicos sobre el rol de gestor cultural y del curador, la administración del patrimonio, la misión de los museos y otros espacios culturales, las instituciones y la gestión independiente, los procesos de gentificación, las economías del arte, y como estos impactan en las lógicas productivas del campo cultural.

OBJETIVOS

1. Conocer modelos de gestión cultural a través estudio de casos en ciudades europeas, estadounidenses y latinoamericanas y confrontarlos a casos nacionales.
2. Conocer el campo de la gestión: sus definiciones, sectores, herramientas, etc.
3. Reconocer al gestor como ente de cambio social y generador de servicios y mediador entre el arte y la sociedad.
4. Adquirir competencias básicas de la gestión cultural para aplicarlas al desarrollo de proyectos en el ámbito cultural local.
5. Problematizar el rol de curador a partir de sus alcances y confrontaciones con otros campos del saber.
6. 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 I. Introducción a la Gestión Cultural y la práctica curatorial

La Gestión Cultural como disciplina de estudio surge debido a la necesidad de profesionalizar este campo en razón de su creciente complejidad y la importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos, políticos y sociales de una nación.

Cultura: algunas definiciones.

Gestión y patrimonio. Patrimonio y museos en la historia y en el presente.

Institucionalidad y Políticas Públicas. Organizaciones culturales.

Planificación estratégica. Las cuatro funciones de la gestión: planificar, organizar, liderar y controlar.

Perfil del gestor cultural

Gestión Práctica (o implementación)

Captación de recursos (Fundraising)

El turismo cultural.

Perfil del curador.

Bibliografía

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

BENNETT, Tony; *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*. Londres y Nueva York, Routledge, 1995. [Introducción, Caps. 1 y 2]

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.

DUNCAN, Carol; *Civilizing rituals, inside public art museum*. Londres-New York, Routledge, 2001. [Cap. 5 "The Modern Art Museum. It's a man's world"].

FERREIRO, Jimena; "Modelos curatoriales en pugna en los años 90: amateurismo, localismo, discurso antiprofesional y efectos globales". En *Imagen/Deseo. Placer, devoción y consumo de las artes*, VIII Congreso Internacional de teoría e Historia de las Artes XVI Jornadas CAIA, CAIA, Buenos Aires.

FLECK, Robert; *El sistema del arte en el siglo XXI*. Buenos Aires, Mar dulce, 2014. Cap. "Los museos del siglo XXI".

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*, nº 2, Bogotá, diciembre 2008.

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

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.

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

LÓPEZ CUENCA, Alberto; "El MoMA ha muerto. ¿Larga vida al MoMA?". En *Revista de Libros* nº 103-104, julio-agosto, 2005.

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

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

UNIDAD 2. Las economías del arte: la Bienal y la Feria

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.

La Bienal y la Feria de arte son dos formatos de alta visibilidad y de especial interés para el mercado del arte.

El coleccionismo y las agendas gubernamentales.

Arte y gentrificación.

Análisis de algunos 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) y arteBA (1991).

arteBA Focus y Art Basel Cities Exchange (Buenos Aires).

Bibliografía

AAVV; *Arte Global y Arte Latinoamericano; nuevas estrategias*. Auditorio arteBA 08. Buenos Aires, arteBA, 2008.

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

FLECK, Robert; *El sistema del arte en el siglo XXI*. Buenos Aires, Mar dulce, 2014. Cap: "Los coleccionistas de arte".

GARCÍA CANCLINI, Néstor; "¿Pueden ser críticas las instituciones?". En *Otra parte semanal*, Buenos Aires, 21 de enero de 2016.

GÓMEZ, Verónica; "Crónicas del Fin del Mundo". En *Revista Planta*, nº 9, 2009

GROYS, Boris; *Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente*. Buenos

Aires, Caja Negra editora, 2006. Cap. "Introducción: La reología del arte".

LÓPEZ, Miguel A; "Necesitamos curadores que consideren que su labor consiste en implicarse políticamente en sus propios contextos". En *Arteinformado*, Madrid, 2016

ROCA, José; "Bienalidades". En *Cuartillas*, Lugar a Dudas, Cali, enero 2011

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

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

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

UNIDAD 3. ¿Paradigma emergente? 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.

Bibliografía

DESJARDINS, Pamela; "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, Febrero 2012

FUKELMAN, C; GALARZA, C; ORTIZ, J. "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; *Estética de la emergencia*. Buenos Aires, Adriana Hidalgo Editora, 2010
(2da. Edición)

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

WORTMAN, Ana: "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, 2009 (pp. 37–50 y 91--121)

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

UNIDAD 4. Industrias culturales y Público

Condiciones de la práctica cultural contemporánea.

El público de los museos, ferias, centros culturales, bienales y galerías.

Público joven: comunicación e identidad.

Redes sociales, difusión y acceso masivo.

Bibliografía

CASTILLA, Américo; “¿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, 2011 (pp. 129-138)

DESJARDINS, Pamela; “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, Febrero 2012.

En línea: <http://asri.eumed.net/1/pd.html>

GARCÍA CANCLINI, Néstor; “Pensar Iberoamérica”. En *Revista de Cultura de la OEI*. Nº 10.

AAVV. Octubre 2006

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

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

Bibliografía

NOORTHOORN, Victoria (curadora); *Marta Minujín. Obras 1959-1989 (cat.exp.)*, MALBA-Fundación Costantini, Buenos Aires, 2010

DOURRON, Sofía y FERREIRO, Jimena (curadoras); *Edgardo Antonio Vigo. Usina permanente de caos creativo. 1953-1997 (cat.exp.)*, Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, 2016