

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

CICLO LECTIVO: 2016

GESTION CULTURAL

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: HISTORIA DEL ARTE

AÑO EN QUE SE DICTA, SEGÚN EL PLAN DE ESTUDIOS, ESPECIFICANDO LAS CORRELATIVAS NECESARIAS PARA SU CURSADA Y APROBACIÓN.

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral (primer cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA

CARGA HORARIA SEMANAL: dos horas reloj

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

EQUIPO DOCENTE: Mg. Jimena Ferreiro, Ayudante diplomada

María Victoria Tripodi, Alumna adscripta

METODOLOGÍA DE TRABAJO Y MODO DE EVALUACIÓN:

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

Cuatrimestral, con una carga horaria de 4 hs semanales teórico/práctico. Cada unidad teórica se complementará con un trabajo de ejercitación de los núcleos conceptuales que requerirán de la lectura previa del material correspondiente. La evaluación será progresiva y permanente del rendimiento conceptual.

La acreditación de promoción directa se logra con un : 80% de asistencia
Un parcial y los trabajos prácticos con una nota mínima de 6 (seis).

CONTACTO ELECTRÓNICO: reitanomariam@yahoo.com;

jimenaferreiro@gmail.com

SITIO WEB (SI LO HUBIERE): [mail: gestioncultural@live.com](mailto:gestioncultural@live.com)

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

Incluya aquí todas las consideraciones que estime necesarias respecto a las características y objetivos de la materia.

I. FUNDAMENTACION

La cultura es fundamental en la vida de los seres humanos. Desde la antigüedad el hombre ha necesitado organizar, representar, comunicar y administrar las producciones que emanan de su desarrollo cultural. La Gestión Cultural como disciplina de estudio surge debido a la necesidad de profesionalizar este campo 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. Este curso pretende, a través del estudio de casos, entregar definiciones de conceptos, adquisición de competencias y definir el papel del gestor cultural entregando el marco teórico y las 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 una transformación en 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, el uso de nuevas tecnologías, y como estos impactan en las lógicas productivas del campo cultural.

II. 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

III. CONTENIDOS

1-Introducción a la Gestión Cultural y la práctica curatorial

La Gestión Cultural como disciplina de estudio que aparece 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.

Gestión y patrimonio: Conceptos. Cultura: algunas definiciones. Patrimonio. Concepto y definiciones. Patrimonio tangible. Patrimonio intangible. Institucionalidad y Políticas Públicas. Institucionalidad Cultural. Organizaciones culturales. Políticas Públicas. Legislación en cultura
Planificación Estratégica

La 4 funciones de la gestión: planificar, organizar, liderar y controlar.

Perfil del gestor cultural

Gestión Práctica (o implementación)

Captación de recursos (Fundraising)

Teatro, Música, Artes Visuales y Literatura.

Centros Culturales, Corporaciones Privadas, Fundaciones etc.

Perfil del gestor cultural

Patrimonio y museos en la historia.

Patrimonio y museos en el presente.

El patrimonio y el turismo

Perfil del curador

Actividades

Lectura y análisis de textos relativos al tema.

Análisis de políticas y planificaciones culturales públicas

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,
Routledg, 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”.

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

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*, n° 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 n° 103-104, julio-agosto, 2005*.

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

2- La Bienal y la Feria

La **bienal** como manifestación de las últimas tendencias de la cultura visual. Su discurso. La **feria** como evento cultural más importante de la región en el que se genera el encuentro anual de los curadores, críticos, directores de museos e instituciones, galeristas y artistas. El mercado del arte, el coleccionismo y la construcción del canon.

Casos de estudio: Venecia (1895), Sao Paulo (1951), La Habana (1984), Mercosur (1997), Bienal del Fin del Mundo (2007), Art Basel (1970) Arco (1987) y arteBA (1991).

Actividades

Lectura y análisis de los textos curatoriales.

Análisis comparativo, texto/obras. Envíos argentinos.

Bibliografía

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

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

GÓMEZ, Verónica; "Crónicas del Fin del Mundo". En *Revista Planta*, n° 9, 2009

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

Catálogos de las bienales: Venecia, Sao Paulo; Mercosur, Fin del Mundo

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

3- Industrias culturales y Público

Condiciones de la práctica cultural. El espacio cultural iberoamericano.

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

Público joven: comunicación e identidad. Más allá de la lógica puramente económica, el aporte social. Políticas culturales y Mercados.

Le gestión independiente.

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”. **COMPLETAR**

GARCÍA CANCLINI, Néstor; *Iberoamérica 2012; diagnóstico y propuestas para el desarrollo cultural*. OEI, Santillana, 2002.

IGLESIAS, Claudio; *Falsa conciencia*, Santiago de Chile, Metales pesados, 2014.

“Pensar Iberoamérica”. En *Revista de Cultura* de la OEI. N° 10. AAVV. Octubre 2006

SEPÚLVEDA, Jorge y PETRONI, Ilze. Editores; “EGA. Encuentro de Gestiones Autónomas de Artes Visuales Contemporáneas”. Córdoba, 2011. **COMPLETAR**

WORTMAN, Ana; *Entre la política y la gestión de la cultura y el arte. Nuevos actores en la argentina contemporánea*. Buenos Aires, Eudeba, 2009.

4- Textos críticos

Análisis y redacción de textos críticos.

Ejercitación de la práctica de producción de textos sobre diferentes propuestas culturales.

Actividades

Relevamiento de exposiciones y sus textos crítico/curatoriales realizadas en los últimos 20 años (según el caso)

Relevamiento de material por parte de los alumnos.

Discusión sobre estrategias escriturales.

Divulgación de la obra y los artistas, publicaciones al respecto.

Bibliografía

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

FERREIRO, Jimena; "Harald Szeemann: la historia del arte en primera persona". En Revista *Sauna*, Año 2 – Número 29, Buenos Aires, mayo 2013

FERREIRO, Jimena; "La curaduría como práctica experimental. Sheila Leiner y la Gran Tela para la 18ª Bienal de San Pablo". En revista *Sauna*, Año 2 - Numero 30, Buenos Aires, julio 2013. http://www.revistasauna.com.ar/03_30/08.html

ACTIVIDADES DE LA CATEDRA

- Clases expositivas
- Clases de discusión de textos
- Visita a exposiciones

BIBLIOGRAFIA GENERAL

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

BOURDIEU; Pierre y DARBEL Alain; *El amor al arte. Los museos europeos y su público*. Buenos Aires, Paidós, 2004

CRIMP, Douglas; "Imágenes". En: Crimp, Douglas; *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Madrid, Akal, 2005

CRIMP, Douglas; "Sobre las ruinas del museo". En: Crimp, Douglas; *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad*. Madrid, Akal, 2005

DANTO, Arthur; Cap. 10 "Los museos y las multitudes sedientas". En *Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia*. Buenos Aires, Paidós, 2009

DERRIDA, Jacques. "Orlas". En: *La verdad en pintura*. Buenos Aires, Paidós, 2001

FELSHIN, Nina; "Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo". En Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito; *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001

FOSTER, Hal; "Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo". En Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito; *Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa*. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001

GUASH, Ana María; "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.