

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

CICLO LECTIVO: 2017

GESTION CULTURAL

CARRERA/S EN QUE SE INSCRIBE: HISTORIA DEL ARTE

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

CORRELATIVIDAD:

Para cursar Museología I y Patrimonio cultural cursadas

Para aprobar Museología I y Patrimonio cultural aprobadas

MODALIDAD DEL CURSO: Cuatrimestral (primer cuatrimestre)

SISTEMA DE PROMOCIÓN: DIRECTA

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

PROFESOR TITULAR: Dra. María de las Mercedes Reitano

EQUIPO DOCENTE: Mg. Jimena Ferreiro, Ayudante diplomada

ADSCRIPCIÓN: 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.

Cuatrimestral, con una carga horaria de 2 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: <http://gestionculturalfba.blogspot.com.ar/>

FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS (GENERALES Y ESPECÍFICOS)

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. 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.

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 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.

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

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)

Patrimonio y museos en la historia y en el presente. 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, 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”.

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*.

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

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. Esta unidad abordará esta problemática a partir del 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), entre otras.

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-del-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
Thornton, Sarah; *Siete días en el mundo del arte*. Buenos Aires, Edhasa, 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", *Cuartillas*, Lugar a Dudas, Cali, enero 2011.

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

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", Jornadas de sociología 2015. Instituto Gino Germani. Facultad de Ciencias Sociales UBA.

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. Más allá de la lógica puramente económica, el aporte social. Políticas culturales y Mercados.

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

----- "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.

5- Textos críticos

Análisis y redacción de textos críticos.

¿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

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.