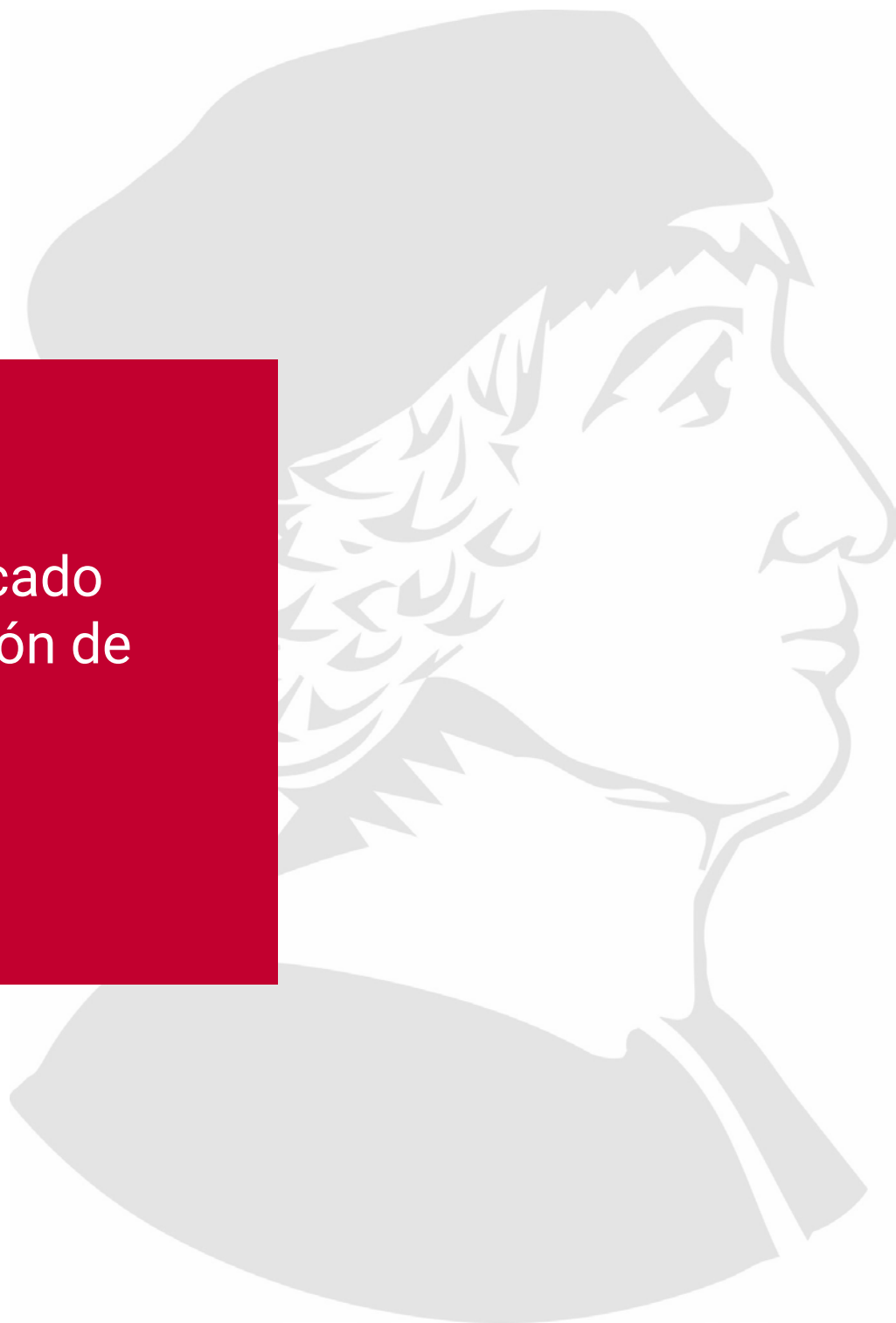

Comisariado

**Máster en Mercado
del Arte y Gestión de
Empresas
Relacionadas
2023-24**

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Comisariado

Titulación: Máster Universitario en Mercado de Arte y Gestión de Empresas Relacionadas

Curso Académico: 2023-24

Carácter: Obligatorio

Idioma: Español

Modalidad: **Presencial** /Semipresencial / A Distancia

Créditos: 2

Curso: 1º

Módulo: 3º

Profesores/Equipo Docente: Dña. Andrea Pacheco González

1. COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias

- Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
- Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- El alumno debe adquirir conocimientos actualizados de las distintas áreas funcionales de una empresa y de su interacción para la consecución de objetivos.
- El alumno debe dominar las técnicas suficientes que le permitan obtener y analizar información, evaluar su relevancia y validez, sintetizarla y adaptarla al contexto.
- El alumno debe ser capaz de entender de forma sistemática la información relevante, su contexto y cómo aplicarla a situaciones complejas, tomando decisiones y teniendo en cuenta cómo afecta a terceros.
- El alumno debe ser capaz de tratar situaciones complejas e impredecibles de forma sistemática y creativa, con juicio crítico, con información incompleta, asumiendo riesgos, tomando decisiones y comunicándolas a cualquier tipo de audiencia.
- El alumno debe ser capaz de actuar de forma autónoma en la planificación e implementación de proyectos y decisiones.
- El alumno debe ser capaz de aportar valor mediante su creatividad y participación.
- Dominio de las herramientas del Management para la acción directiva en empresas relacionadas con el mercado del arte.
- Capacidad de diseño, implantación y evaluación de proyectos artístico-culturales tales como exposiciones, festivales, premios y eventos.

- Capacidad de dirigir empresas relacionadas con el mercado primario y secundario del arte.
- Capacidad de identificar y obtener recursos disponibles para la financiación de productos culturales.
- Capacidad de gestión rentable de empresas o proyectos artísticos.
- Capacidad de elaborar presupuestos, así como de análisis de los estados financieros y de control presupuestario.
- Capacidad de definir objetivos, políticas y estrategias para la empresa, así como los procesos de seguimiento y control de las mismas.
- Capacidad de desarrollar planes de marketing coherentes con los objetivos estratégicos.
- Dominio de las posibilidades de la comunicación como herramienta de marketing de productos artísticos.
- Dominio de las habilidades de negociación y venta aplicables en el mercado del arte.

1.1. Resultados de aprendizaje

- Que los estudiantes hayan demostrado desarrollo de la capacidad analizar la situación estratégica de una empresa y su producto o servicio; capacidad de comprender los conceptos fundamentales del área de dirección de personas de la empresa; capacidad de elaborar un presupuesto, seguir su cumplimiento y extraer información a partir de él.
- Que los estudiantes adquieran la capacidad para aplicar los métodos necesarios para conocer los indicadores y ratios de costes precisos ante la toma de decisiones y control de la gestión; la capacidad de trabajo en equipo y gestión de la diversidad; la capacidad de comprender el proceso de toma de decisiones estratégicas de un director de marketing, desde el análisis de la situación hasta las consecuencias derivadas de su implementación, y cómo éstas condicionan la marcha y orientación de un evento artístico.
- Que los estudiantes adquieran la capacidad de planificación de un plan de comunicación de un evento artístico; la capacidad de comprender el funcionamiento de una galería de arte, en un sentido global, como empresa y como centro difusor del arte y la cultura; la capacidad de gestión empresarial de galerías y espacios expositivos; la capacidad de descubrir y promover nuevos valores en el arte y su desarrollo en el mercado.

2. CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos

Ninguno.

2.2. Descripción de los contenidos

Comprender los aspectos centrales de la práctica del comisariado dentro y fuera de las diferentes instituciones artísticas. ¿Qué es y qué hace un comisario? Su relación con el contexto cultural donde trabaja, con las instituciones, con los artistas, con las galerías y el mercado. Revisar modelos de trabajo, metodologías y materiales esenciales para desarrollar una práctica curatorial. Comprender y generar las habilidades necesarias para preparar un proyecto expositivo desde la idea inicial hasta el montaje final, pasando por las estrategias de comunicación, procesos de financiación, planificación artística, la conservación y almacenaje de las obras, etc. El participante aprende de manera práctica a analizar la exposición como dispositivo y descubre todos los aspectos de comisariado y gestión de una exposición, desde la realización de presupuestos, localización de obras, embalaje, transporte y manipulación de las obras hasta, finalmente, los diversos criterios de diseño y montaje. Compuesta por las asignaturas “Gestión de Galerías”, “Gestión de espacios expositivos” y “Comisariado”.

2.3 Contenido detallado

Presentación de la asignatura.

Explicación de la Guía Docente.

1. La práctica comisarial. ¿Qué es y qué hace un comisario? Formas de comisariar; perspectivas y desafíos de la práctica comisarial. Ejemplos emblemáticos del hacer comisarial.
2. La exhibición de arte contemporáneo. Evolución de la exposición. Más allá del cubo blanco, de la pantalla e incluso, de la exposición. Otros formatos de exhibición.
3. La relación con los artistas. De la visita de estudio al acompañamiento curatorial en obras comisionadas.
4. Las ideas y la investigación. La escritura y la construcción del discurso comisarial.
5. El contexto cultural, la “escena” o el tejido artístico de un territorio. Sus instituciones, mercado, problemáticas, etc. La relación con las instituciones, el mercado y las galerías. Préstamos, adquisiciones, colecciones públicas y privadas.
6. El comisario y los públicos. Visitantes, audiencias, programas educativos y de mediación, actividades públicas y otros formatos de interacción de proyectos comisariales.
7. Práctica del comisariado. Etapas, acciones, metodologías y agentes implicados en un proyecto expositivo. Fases de un proyecto cultural, presentación a instituciones, preparación de presupuestos, colaboraciones, etc.
8. Exámen final. Presentación de proyectos. Realización *de un proyecto de exposición*. Los alumnos, de manera individual o grupal, desarrollarán por escrito un proyecto expositivo que abarque las distintas etapas vinculadas a la investigación, la producción, el diseño expositivo y la mediación.

2.4 Actividades Dirigidas

Durante el curso se podrán desarrollar algunas de las actividades, prácticas, memorias o proyectos siguientes, u otras de objetivos o naturaleza similares:

Actividad Dirigida 1 (AD1): Realización de un trabajo individual consistente en un texto crítico a partir de un texto/publicación comentado en clases.

2.5. Actividades Formativas

Modalidad Presencial

Teoría:

Lección magistral y seminarios.

Estudio de la evolución de las galerías y modos de exposición hasta nuestros días, análisis del mercado del arte y del coleccionismo a través de dichos espacios, *modus operandi* y funcionamiento de los espacios expositivos.

(35 horas)

Práctica:

Aspectos prácticos de la gestión de galerías; funcionamiento de los espacios expositivos desde todos los enfoques: teórico y artístico, economía y administración, comunicación y marketing, consumo y sociedad, coleccionismo y mecenazgo.

(35 horas).

Trabajo personal:

Propuesta de nuevos valores artísticos, desarrollo de estrategias expositivas y galerísticas.
(105 horas)

Modalidad distancia

Teoría: Los contenidos de la modalidad presencial son adaptados a formato escrito e incorporados a la plataforma virtual en el apartado "Itinerarios de aprendizaje". En el apartado "Documentación", se completan los contenidos con documentación adicional sobre críticas de exposiciones recientes o en curso, reportajes y vídeos, que permita enriquecer la base teórica impartida y que los alumnos podrán imprimir o descargar. Las sesiones de tutoría, foros, debates y videoconferencias permitirán profundizar en la materia de estudio, debatir cuestiones sobre exposiciones en instituciones y galerías, y aclarar dudas. (35 horas)

Práctica: Planteamiento al alumno de casos prácticos con problemas que habrá de resolver a partir de los conocimientos adquiridos con los contenidos teóricos sobre creación y gestión de empresas de arte, utilizando el apartado de "Foros". Análisis del día a día en la gestión de galerías de arte y del desarrollo de proyectos expositivos y comisariados, mediante trabajos que los alumnos presentarán en el apartado "Buzón de tareas" o por videoconferencia, lo que les permitirá debatir y compartir opiniones en común y con el tutor en tiempo real. (35 horas).

Trabajo personal: Los trabajos que el tutor asigne a los alumnos para realizar de forma individual o en grupo, se presentarán también a través del apartado "Buzón de tareas" para su evaluación por el tutor. (105 horas)

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

Los sistemas de calificaciones finales se expresarán numéricamente del siguiente modo:

0 - 4,9 Suspenso (SS)

5,0 - 6,9 Aprobado (AP)

7,0 - 8,9 Notable (NT)

9,0 - 10 Sobresaliente (SB)

La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una calificación igual o superior a 9,0.

3.2. Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Asistencia y participación en clase.	20%
Trabajos parciales y ejercicios derivados de las visitas a estudios, galerías y centros de arte.	30%
Examen final o trabajo final presencial.	50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	50%
Participación en las actividades programadas	20%
Presentación de trabajos y proyectos (Trabajos individuales y trabajo en equipo)	30%

Convocatoria extraordinaria

Modalidad: Presencial

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y trabajo en equipo)	30%
Examen final o trabajo final presencial	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Examen final o trabajo final presencial	70%
Presentación de trabajos y proyectos (Prácticas individuales y equipo)	30%

3.3. Restricciones

Calificación mínima

Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

Asistencia

El alumno que, injustificadamente, deje de asistir a más de un 25% de las clases presenciales podrá verse privado del derecho a examinarse en la convocatoria ordinaria.

Normas de escritura

Se prestará especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en los exámenes tanto a la presentación como al contenido, cuidando los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables puede ocasionar que se resten puntos en dicho trabajo.

3.4. Advertencia sobre plagio

La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante (Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros...), cuando no se cite la fuente original de la que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.

En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la sanción prevista en el Reglamento del Alumno.

4. BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía básica

- ALONSO, L. Y GARCÍA, I. (2001) *Diseño de exposiciones: concepto, instalación y montaje*. Madrid: Alianza.
- GUASCH, A. M. (2009). *El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-2007*. Barcelona: Serbal.
- OBRIST, H. U. (2010). *Breve historia del comisariado*. Madrid: Exit.
- Santos, J. J. (2018). *Curadoría de Latinoamérica. 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo*. Murcia CENDEAC
- Santos, J. J. (2020). *Curadoría de Latinoamérica. 20 entrevistas a quienes cambiaron el arte contemporáneo. Volumen II*. Murcia CENDEAC
- CALVO, A. Y CANELA, J. (2020). *Desde lo curatorial, conversaciones, experiencias y afectos*. Consonni.

Bibliografía recomendada

- Altschuler, B. (1994). *The Avant-Garde in Exhibition*. Nueva York: Harry N. Abrams.
- Altschuler, B. (2008). *Salon to Biennial. Exhibitions that made Art History (vol. 1)*. Londres y Nueva York: Phaidon.
- Altschuler, B. (2013). *Biennials and Beyond: Exhibitions that made Art History (vol. II)*. Londres y Nueva York: Phaidon.
- Camnitzer, L. (2016). *Didáctica de la liberación: arte conceptualista latinoamericano*. Murcia: Cendeac.
- Drabble, B. Y Richter D. (ed.) (1999). *Curating Degree Zero. An International Curating Symposium*. Nuremberg: Verlag fur Modern Kunst.
- Ferguson, B. W.; Greenberg, R. y Naine S. (eds.) (1996). *Thinking About Exhibitions*. Nueva York y Londres: Routledge.
- Filipovic, E. y Vanderlinden, B. (eds.) (2006). *The Manifesta Decade. Debates on Contemporary Art Exhibitions and Biennials in Post-Wall Europe*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.
- Giunta, A. (2014.). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?* Buenos Aires: Fundación arteBA
- Guasch, A. M. (2016). *El arte en la era de lo global (1989-2015)*. Madrid, España: Alianza.
- Helguera, P. (2013). *Manual de estilo del arte contemporáneo*. Ciudad de México: Tumbona Ediciones.
- Hughes, P. (2010) *Diseño de exposiciones*. Barcelona: Promopress
- Manen, M. (2012). *Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado)*. Bilbao: Consonni.
- Miró, N. y Picazo, G. (eds.) (2008). *La exposición como dispositivo. Teorías y prácticas en torno a la exposición*. Lérida: Centro de Arte La Panera.
- Montornés, F. y Picazo G. (eds.) (2009). *Escuelas de formación de comisarios: perspectivas y decepciones*. Lérida: Centro de Arte La Panera.
- O'Doherty, B. (2011). *Dentro del cubo blanco. La ideología del espacio expositivo*. Murcia: CENDEAC.
- O'Neill, P. (ed.) (2007). *Curating subjects*. Londres: Open Editions.
- O'Neill, P. (2013). *The Culture of Curating and The Curating of Culture(s)*. Cambridge (Mass.): The MIT Press.
- O'Neill, P. y Wilson, M. (eds.) (2010). *Curating and The Educational Turn*. Londres: Open Editions.

- Picazo, G. (ed.) (2004). *Exposiciones de arte contemporáneo: importancia y repercusión en el arte español*. Lérida: Centro de Arte La Panera.
- Ramírez, MC; Olea, H; Ybarra-Frausto, T. (2012). *Resisting Categories: Latin American and/or Latino?: Volume 1*. Estados Unidos: Yale University Press.
- Schaff, J., Von Bismark, B. y Weski, T. (2012). *Cultures of the Curatorial*. Berlín: Sternberg Press.
- Fernández Polanco, A. (2019). *Crítica visual del saber solitario*. Bilbao: Consonni.

Otros recursos

- International Center of Arts of Americas (ICAA) - Archivo digital "Documentos del Arte Latinoamericano y Latino de Siglo XX".
- <http://icaadocs.mfah.org/icaadocs/>
- Colección Patricia Phelps Cisneros - especialmente interesantes los debates.
- <http://www.coleccioncisneros.org/>
- Revista Artishock - especialmente interesantes las entrevistas
- <http://artishockrevista.com/>
- Revista Terremoto
- <https://terremoto.mx/>
- Archivo de creadores de Madrid
- <http://archivodecreadores.es/>
- Curators Network:
- <http://www.curators-network.eu/>

5. DATOS DE LA PROFESORA

Nombre y Apellidos	Dña. Andrea Pacheco González
Departamento	Artes
Titulación académica	Licenciada en Comunicación Social - Máster en Comisariado en Arte y Nuevos Medios – Doctoranda en Bellas Artes
Correo electrónico	apachecog@nebrija.es
Localización	Campus Princesa. Sala de Profesores.
Tutoría	Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.	Investigadora y comisaria chilena residente en Madrid. Licenciada en Comunicación Social, Máster en Comisariado en Arte y Nuevos Medios y doctoranda en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid. Fue Responsable del Museo de Arte Contemporáneo de Santiago de Chile , sede Quinta Normal y comisaria invitada por el Centro de Residencias Artísticas de Matadero Madrid. Ha desarrollado decenas de proyectos expositivos colectivos y ha trabajado proyectos individuales con artistas de España, Europa y Latinoamérica como Teresa Margolles, Los Carpinteros, David Shrigley, Dagoberto Rodríguez, Juan Castillo y Asunción Molinos Gordo. Ha sido co-editora de los libros Crónicas de Sangre Impura (FelipaManuela Ediciones, 2020) y Sombras ocultas en el tiempo (FelipaManuela Ediciones y Archive Books, 2022), además de una serie publicaciones asociados a proyectos expositivos. Actualmente es Directora Artística de FelipaManuela - Residencias de investigación Madrid, del Instituto de la tierra, en Extremadura y forma parte del equipo asesor del Museo Thyssen-Bornemisza que prepara nuevas perspectivas de su colección.