

Gestión de espacios
expositivos

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

UNIVERSIDAD
NEBRIJA

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Gestión de Espacios Expositivos

Titulación: Máster Universitario en Mercado del 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.Violeta Janeiro Alfageme

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.

1.2. 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

Conocer u analizar los diferentes aspectos fundamentales para la correcta gestión de una galería de arte: estrategias de comunicación, planificación artística, relación con los artistas, conservación y almacenaje de las obras de arte, etc. Generar habilidades necesarias para llevar a cabo un proyecto expositivo desde la idea inicial hasta el montaje final. El participante aprende de manera práctica a analizar el mercado expositivo 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

1. Protocolo para aterrizar un proyecto.

1.1 Tipos de gestores y facilitadores según espacio expositivo
Gestión en galería, museo, espacio independiente, vía pública.

1.2 Dirección y diseño de montaje

- La toma constante de decisiones
- Planos
- *Check list*
- Seguros
- Presupuestos
- *Facility report* y transportes
- *Art handlers*
- Herramientas de montaje
- Elementos de sostén/soporte
- Bendito Pladur
- Iluminación
- Almacenaje
- Gestiona de una colección.
- Cómo se exponen obras históricas.
- La función de *courier*
- Calendarios, gestión de tiempos
- Seguros, ¿cómo se asegura una performance?
- Quién supervisa a quién: conservadores, restauradores, curador/a, director/a.
- 1m. 55cm. 1min. 1seg.
- Necesidades específicas: sonido, proyección, artes vivas..
- Hojas de préstamo
- Registro, la figura del “registrar”
- Comunicación y prensa
- Inauguración: autoridades, prensa y celebración
- Conservación

2. Gestión de un programa de acompañamiento de una exposición.

- Material de comunicación y prensa
- Programa público y actividades con una repercusión en la exposición
- Catálogo o publicación
- Hoja de sala, vinilos, cartelas, traducciones
- Cómo exponer material de archivo o investigación en una exposición.

2.1. Relación con un público vivo. Gestionar tu audiencia

- La exposición, un espacio de representación.
- Desplazar el paradigma de la contemplación.
- Peter Bürger y su concepto de institucionalidad
- Nicolas Bourriaud y su estética relacional
- Carácter de un espacio expositivo. No toda producción actual es contemporánea
- Regímenes de representación
- Algunos casos de estudio

2.2. Organigramas: qué agentes son claves en la gestión de una exposición en una galería, espacio independiente y museo.

- ¿Comisario, curador o gestor?
- *Art liaison*, *art handlers* y diseño expositivo
- Gestión del fondo/legado de un artista muerto

3. Crítica institucional y su impacto en la gestión de las exposiciones.

- Participación, contexto y *site specific*
- Obra de arte como intersticio social
- Guy Debord y la sociedad de espectáculo, Tiquun y la sociedad del entretenimiento.
- Genealogía de la participación en arte, prácticas colaborativas en arte. Contexto internacional y nacional.
- El artista como iniciador y su dependencia institucional
- Arte de la participación: ¿cómo se muestra, vende y archiva lo efímero, lo simbólico?
- Gestionar tu participación en una feria de arte, como galerista y como comisaria/o

4. Soho de Nueva York. Autogestión, galerías y gentrificación

Artistas del Soho, Leo Castelli como caso de estudio.

5. Como afectan las políticas culturales a la gestión de los espacios expositivos

- Régimen de representación bajo la dictadura de Franco y políticas culturales durante la Transición
- El boom de los espacios autogestionados en España en los años noventa.
- Estado de la cuestión hoy: otros espacios para la representación del arte y como se financian
- Tema tabú: honorarios de artistas, gestores y curadores. Situación en España y Europa (casos de Reino Unido, Francia y Alemania)
- Cómo encontrar financiamiento de una exposición en museo, galería o espacio independiente
- Itinerar la exposición
- Colaboraciones entre instituciones. Organismos españoles que respaldan la internacionalización de arte español

6. Visita grupal al MNCARS para identificar cada uno de los elementos estudiados en clase.

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: Redacción // Elaboración de una check list.

Actividad Dirigida 2: Redacción // Elabora una propuesta expositiva de una muestra hipotética.

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.

(10 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.
(10 horas).

Trabajo personal:

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

Modalidad a 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. (10 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. (10 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. (30 horas)

3. SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones

El sistema de calificaciones finales se expresará 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, prácticas, proyectos o trabajos de asignatura (Prácticas individuales o trabajo en equipo)	30%
Prueba parcial (escrita/presentación trabajo)	20%
Prueba objetiva final	50%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	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%
Prueba objetiva final	70%

Modalidad: Semipresencial y A distancia

Sistemas de evaluación	Porcentaje
Prueba objetiva final	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 Fernández, L. (2011). *Nueva Museología [Texto impreso]: planteamientos y retos para el futuro* (2ª ed. rev. y act. por Isabel García Fernández.). Alianza Editorial.
- Bolaños, M. (2002). *La memoria del mundo [Texto impreso]: cien años de museología (1900-2000)*. Trea.
- Locker, P. (2013). *Diseño de exposiciones [Recurso electrónico]*. Editorial Gustavo Gili.
- Alonso Fernández, L. (1995). *Museología. Introducción a la teoría y práctica del museo*, Madrid, España: Istmo Ediciones.
- Alonso Fernández, L. (2001). *Museología y Museografía*, Barcelona, España: Ediciones del Serbal.
- Alonso Fernández, L. y García Fernández, I. (2014). *Diseño de exposiciones. Concepto, instalación y montaje*, Madrid, España: Alianza Editorial.
- Rico, J.C. (1994). *Los espacios expositivos*, Madrid, España: Silex Ediciones.
- Rico, J.C. (2002). *Montaje de exposiciones*, Madrid, España: Silex Ediciones.
- Rico, J.C. (2009). *Los conocimientos técnicos*, Madrid, España: Silex Ediciones.

Bibliografía recomendada

- García Blanco, A. (1998). *Didáctica del museo. El descubrimiento de los objetos*. Madrid, España: Ediciones de la Torre.
- Belcher, M. (1997) *Organización y diseño de exposiciones: su relación con el museo*. Gijón, España: Ediciones Trea.

5. DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos	Dña. Violeta Janeiro Alfageme
Departamento	Artes
Titulación académica	Lic. Historia del Arte y Doctoranda por la Universidad de Santiago de Compostela (programa de Historia del Arte)
Correo electrónico	vjaneiro@nebrija.es
Localización	Campus Princesa. Sala de Profesores
Tutoría	Contactar con la profesora 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.	<p>Violeta Janeiro Alfageme es Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Santiago de Compostela, donde actualmente se encuentra realizando un doctorado sobre prácticas colaborativas en arte durante la década de los noventa en España.</p> <p>Violeta es comisaria e investigadora en arte. Su experiencia incluye el Departamento de Educación de la Bienal de Venecia, Fellowship en el Guggenheim de Nueva York, Gestora Cultural en Shanghai y la colaboración con instituciones como el Museo Reina Sofía, Kunsthall Trondheim en Noruega, CIA en Buenos Aires, Bisagra en Perú, La Casa Encendida en Madrid.</p>

<p>Experiencia docente, investigadora y/o profesional, así como investigación del profesor aplicada a la asignatura, y/o proyectos profesionales de aplicación.</p>	<p>En 2023 ha comisariado Fotonoviembre 2023 (Bienal de fotografía en TEA Tenerife), Conservation Paradox en Matadero Madrid y How Long is an Echo? En Kubus Hannover. En 2022, ha sido galardonada con una Ayuda para la Investigación artística del Ministerio de Cultural 2022, comisaria de la convocatoria de Circuitos Artes Plásticas de la Comunidad de Madrid, del stand de la Galería Freijo para ARCO 2023 en torno a la memoria de una generación de artistas nacidas en los 40, co-comisaria de la retrospectiva de la artista Ana Gallardo en el CA2M (Madrid) y MUAC (México). Recientemente ha sido jurado en la XXXIII Edición Circuitos Artes Plásticas 2022 de la Comunidad de Madrid; Premio a la Producción Artística Fundación Banco Santander; Ayudas a la Creación en las Artes Plásticas 2021, Dirección General de Promoción Cultural de la Comunidad de Madrid.</p> <p>Ha sido profesora de la asignatura CONTEMPORARY SPAIN THROUGH ICONS & IMAGES, UCEAP (University of California Education Abroad Program).</p>
---	--