

Grado en Bellas Artes

25151 - Diseño y gestión del espacio expositivo

Guía docente para el curso 2014 - 2015

Curso: 3 - 4, Semestre: 1, Créditos: 6.0

Información básica

Profesores

- **Fernando Novella Izquierdo** fnovella@unizar.es
- **Luis Diego Arribas Navarro** diegoan@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Haber cursado o estar cursando las asignaturas “Metodología de proyectos. Imagen” y “Metodología de proyectos. Espacio”; así como las asignaturas optativas: “Arte, entorno y espacio público”, “Instalaciones”, “Últimas tendencias artísticas” o “Prácticas externas” complementarán los ámbitos y conceptos que se desarrollarán en esta materia.

Actividades y fechas clave de la asignatura

- Actividades introductorias. Presentación de la materia.
- Clases magistrales. Explicación por parte del profesor de los contenidos.
- Seminario. Reflexiones, comentarios, puestas en común.
- tutorías en grupo.
- Trabajos tutelados. Trabajo autónomo del estudiante.
- Estudio de casos / Análisis de contextos.
- Presentaciones y/o exposiciones.
- Memoria, portafolio.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura

El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...

1:

Demostrar unos conocimientos básicos sobre el mundo artístico profesional. Los modos de gestión artística y sus aspectos legales. Los agentes y factores que intervienen en la exhibición de la obra de arte.

2: Entender los procesos legales de la inserción y circulación de la obra de arte en el contexto social y cultural.

3:

Diseñar, gestionar y coordinar un montaje expositivo efímero, sea exposición individual o colectiva, una performance, etc.

4:

Adecuar la exposición de obras y proyectos artísticos a los intereses y naturaleza de las obras. O saber trabajar con el espacio expositivo en beneficio de la obra o proyecto.

5:

Innovar, investigar y experimentar en la exhibición y circulación de obras y proyectos artísticos.

6:

Elaborar documentos, dossieres y memorias de proyectos expositivos. Y conocer las pautas de presentación de los mismos en instituciones, centros de arte, salas de exposiciones, etc.

7:

Trabajar en equipo con otros agentes y sectores de la industria cultural, gestores, coordinadores, etc.

Introducción

Breve presentación de la asignatura

Esta asignatura pretende trasladar a los estudiantes de Grado en BBAA la problemática expositiva con la que un creador (artista, autor, realizador, etc.) se encuentra al enfrentarse a la exhibición pública de su trabajo. ¿Qué ocurre entre el taller y la sala de exposiciones? Analizar y trabajar las distintas fases que rodean el proceso por el cual una obra es expone ante un público.

En esta tarea, se trata de trabajar los aspectos de diseño, gestión y presentación de la obra de arte en contextos específicos (salas de exposiciones, galerías, museos), y en lugares alternativos

. Aquí se recoge el estudio de las características espaciales, diseño y evaluación de los proyectos expositivos, la viabilidad (técnica, de financiación, etc.), el seguimiento de la ejecución, coordinación, difusión, etc.

Se hará una contextualización en el sistema del arte, en concreto, el caso español: instituciones artísticas, museos, centros de arte, fábricas de arte, las galerías y el mercado artístico. Se presentarán experiencias artísticas y expositivas como casos de estudio.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura

La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y objetivos:

El planteamiento de la asignatura responde al desarrollo de los siguientes **temas**. Se plantean dos vertientes, una de apoyo teórico al sistema del arte; y otra, de orientación hacia el diseño y la gestión de espacios expositivos.

1º Ámbito. Contextualización del sistema del arte en España.

1. El artista como profesional. La posición del artista en el contexto actual del sistema del arte. Aspectos sociales y legales. Derechos de autor.

2. La producción, gestión y difusión de la obra. Ámbitos y estrategias. Nuevos modos de gestión artística. Redes alternativas, sociales y comunitarias.
 3. Los lugares de exhibición. Centros expositivos de diferentes instituciones privadas y públicas, fundaciones, corporaciones, espacios alternativos y comunitarios, públicos.
 4. Agentes culturales y gestores artísticos. Directores de museos, comisarios, coordinadores de exposiciones, conservadores, críticos, periodistas culturales.
 5. Análisis de la institución museística. Circuitos artísticos y culturales. Mercado del arte: ferias y galerías. La institución cultural y artística en España. La industria cultural. Características de sus programaciones culturales. Herramientas utilizadas en sus producciones
- .

2º Ámbito. Diseño y producción de espacios expositivos

1. El discurso conceptual y su estructura.
2. Formatos expositivos. Arquitecturas literarias y audiovisuales.
3. Diseño y dirección de proyectos expositivos. Entorno, elementos y agentes participantes
4. El proyecto. La práctica del comisariado. La figura del Exhibit Designer.
5. La exposición como vehículo de comunicación.
6. Gestión de la información. Dominio del tiempo.
7. Preproducción. Producción. Postproducción.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación

La estructura de la asignatura responde a la necesidad que desde el contexto contemporáneo de la creación artística se solicita a los estudiantes y profesionales que adquieran unas destrezas y conocimientos en un rango teórico-práctico, que se traduzca en una comprensión de los mecanismos internos y externos a los procesos de presentación y exhibición de la obra de arte en su última fase: diseño de proyectos, elaboración de dossieres, estudio de los mecanismos de articulación de la obra y el espacio expositivo, gestión, difusión, etc.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...

- 1:**
 - Comprender críticamente la dimensión performativa y de incidencia social del arte.
 - Analizar la repercusión recíproca entre el arte y la sociedad.
 - Conocer las normas de actuación derivadas de los derechos de autor y propiedad.
 - Conocer los métodos artísticos susceptibles de ser aplicados a proyectos socio-culturales.
 - Estudiar las metodologías que faciliten la actuación artística en el entorno social. Conocer las características de los espacios y medios de exposición, almacenaje y transporte de las obras (art. 19).
 - Identificar y entender los problemas del arte. Establecer los aspectos del arte que generan procesos de creación.
 - Conocer las instituciones y organismos culturales españoles e internacionales y de su funcionamiento (red museística, exposiciones, bienales, etc.)
 - Interpretar creativa e imaginativamente problemas artísticos. Desarrollar los procesos creativos asociados a la resolución de problemas artísticos.

Comprender y valorar discursos artísticos en relación con la propia obra. Establecer medios para comparar y relacionar la obra artística personal con el contexto creativo.

Trabajar autónomamente. Desarrollar la capacidad de plantear, desarrollar y concluir el trabajo artístico personal.

Trabajar en equipo. Organizar, desarrollar y resolver el trabajo mediante la aplicación de estrategias de interacción.

Capacidad de iniciativa propia y de auto-motivación.

Generar y gestionar la producción artística. Saber establecer la planificación necesaria en los procesos de creación artística.

Activar un contexto cultural y/o modificar un contexto público o privado. Saber entender el contexto cultural para generar iniciativa y dinamizar entorno.

Documentar la producción artística. Utilizar las herramientas y recursos necesarios para contextualizar y explicar la propia obra artística.

Determinar el sistema de presentación adecuada para las cualidades artísticas específicas de una obra de arte. Adquirir criterios para la adecuada apreciación de la obra de arte en relación con su entorno y exhibición.

Desarrollar estrategias aplicadas al ejercicio sistemático de la práctica artística. Habilidad para establecer sistemas de producción.

Realizar, organizar y gestionar proyectos artísticos innovadores.

Comunicar y difundir proyectos artísticos.

Realizar proyectos artísticos con repercusión social y mediática. Utilizar los recursos de difusión de los proyectos artísticos con el fin de potenciar su repercusión social.

Realizar e integrar proyectos artísticos en contextos más amplios. Desarrollar estrategias de proyección de la creación artística más allá de su campo de actuación.

Presentar adecuadamente los proyectos artísticos. Saber comunicar los proyectos artísticos en contextos diversificados.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:

- o Planificar y elaborar estrategias dentro del proceso creativo que lleven a la presentación y exhibición de la obra artística propia y ajena.
- o Analizar, valorar y aplicar el sistema de presentación más adecuado conforme las cualidades artísticas específicas de una obra.
- o Demostrar y aplicar en diferentes contextos los modos de presentación, exhibición y defensa del trabajo artístico.
- o Valorar los modos de inserción de la obra artística en el ámbito profesional.

Evaluación

Actividades de evaluación

El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos mediante las siguientes actividades de evaluación

1:

- Resolución de problemas. Se valorará la resolución de ejercicios derivados de los contenidos de las lecciones magistrales. Se demuestra la comprensión de estos contenidos y la capacidad de aplicarlos a casos concretos.
- Sesión magistral. Se valorará la participación en las discusiones de grupo y la comprensión de los conceptos de la materia.
- Presentaciones / exposiciones. Presentación final del trabajo. Se valorará la resolución conceptual, el grado de adecuación al contexto social, artístico e histórico.
- Estudio de casos / análisis de situaciones. Se valora el trabajo del alumno en su proceso de realización, atendiendo a los aspectos de resolución y contexto ya apuntados y teniendo en cuenta la apertura, desarrollo, complejidad y rigor del trabajo escrito, en relación con el tiempo de dedicación.
- Proyecto, memoria, portafolio. Se valorará la capacidad de organización y presentación del trabajo, atendiendo también a su capacidad de análisis y contextualización.

2:

Sistema de evaluación

(PRIMERA CONVOCATORIA)

La asignatura sigue un sistema de evaluación continua (participación en las clases presenciales, en las salidas de estudio y charlas, etc.) la cual ofrecerá la posibilidad de superar la asignatura con la máxima calificación.

Se llevará a cabo además una prueba global de evaluación, a la que tendrán derecho todos los estudiantes, aunque no lleven a cabo la evaluación continua, y esta prueba global quedará fijada en el calendario académico por el Centro. El estudiante que no opte por la evaluación continua, que no supere la asignatura por este procedimiento o que quisiera mejorar su calificación, tendrá derecho a presentarse a la prueba global, prevaleciendo, en cualquier caso, la mejor de las calificaciones obtenidas.

actividades criterios calificación

Sesión magistral Asistencia y participación 10 %

Salidas de estudio / Prácticas de campo

Asistencia y participación en las visitas 10 %

Prácticas expositivas reales y/o simuladas

Iniciativa, implicación y resolución en las tareas de diseño, gestión y coordinación

20 %

Proyecto expositivo colectivo Diseño, creatividad, autocrítica y presentación 30 %

Portafolio / Dossier individual Diseño, creatividad, autocrítica y presentación 30 %

EVALUACIÓN CONTINUA* 100 %

*Sobre los porcentajes reflejados en el cuadro anterior se obtendrá calificación final cuantitativa numérica de 0 a 10 y cualitativa según la normativa de la Universidad de Zaragoza y la legislación vigente publicada en el BOE.

(SEGUNDA CONVOCATORIA)

Tendrán derecho todos los estudiantes que no hayan superado la asignatura, se llevará a cabo mediante una prueba global realizada en el periodo establecido al efecto por el Consejo de Gobierno en el calendario académico.

Criterios de evaluación

- o Tratamiento, desarrollo y presentación de los trabajos propuestos (portafolio, reflexiones, proyecto, etc.) valorando positivamente los niveles de búsqueda, interés y actitud.
 - o Calidad, estructura e interés del proyecto presentado.
 - o La adecuación entre el proyecto expositivo propuesto y las líneas de actuación enunciadas.
 - o La asimilación y aplicación de los contenidos teóricos planteados en la asignatura.
 - o Iniciativa, resolución y participación activa en la acción de gestión, coordinación y dirección de la exposición proyectada.
 - o Capacidad para el análisis y la autocritica. Así como, la capacidad de argumentación personal y de transmisión oral y escrita de los trabajos realizados.
 - o La asistencia e implicación del alumno en cada actividad propuesta.
-

Actividades y recursos

Presentación metodológica general

El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

Sesión magistral. Exposición por parte del profesor de los contenidos objeto de estudio, bases teóricas y/o directrices de los trabajos, actividades o proyectos que deberán desarrollar los estudiantes.

Actividades introductorias. Actividades encaminadas a tomar contacto y a presentar la materia.

Seminarios. Actividades orientadas al trabajo sobre aspectos específicos que permitan ahondar o complementar los contenidos de la materia y que actúan como complemento de las clases teóricas.

Trabajos tutelados. El estudiante, de manera individual, elaborará un documento sobre el proceso creativo personal encaminado a la construcción del discurso personal. Se trata de un actividad autónoma que incluye la búsqueda y recogida de información, lectura y manejo de bibliografía, redacción, defensa, etc.

Tutorías en grupo. Asesoramiento, análisis y evaluación de las actividades de la materia y del proceso de aprendizaje.

Estudio de casos / Análisis de situaciones. Análisis y discusión de procesos creativos y de investigación concretos.

Exposición y defensa. Presentación ante el grupo del trabajo llevado a cabo en la materia con especial atención a los criterios de elección, la plasmación de los aprendizajes asimilados y desarrollados, en base a: la fundamentación, argumentación, teórica y creativa y la contextualización del discurso personal.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)

El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos comprende las siguientes actividades...

1:

- Estudios de casos, lecturas comentadas. Análisis y reflexión crítica.
- Proyecto expositivo colectivo. Trabajo en grupos con el objetivo de desarrollar el proceso de exhibición de una muestra colectiva: decisión de la temática, búsqueda de artistas y obra, diseño y planificación, gestión, montaje, difusión, etc.
- Proyecto expositivo individual. Diseño, gestión y planificación de obra personal. Memoria documental de la intervención expositiva a desarrollar (memoria, planos, presupuesto, materiales, etc.)

- · Presentación pública del proyecto expositivo*, resultado del diseño y gestión de un espacio elegido.

*Se seleccionará un proyecto para su realización y montaje expositivo en una sala de exposiciones de la ciudad de Teruel.

Planificación y calendario

Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos

Dado que la docencia está planteada desde las áreas de escultura y pintura, el profesorado responsable coordinará las sesiones presenciales según su carga horaria; es decir, 30 horas escultura y 30 horas pintura; correspondiendo por semana a 4 horas presenciales; pudiendo darse dos casos:

1. dos horas cada profesora por semana, o
2. dividir la docencia en primera parte y segunda parte, con su correspondiente carga horaria.

Esto será tratado al inicio del curso entre el profesorado para ajustar lo más conveniente al desarrollo de actividades prácticas y teóricas teniendo en cuenta los objetivos y competencias a alcanzar.

Bibliografía

ALONSO FERNÁNDEZ, Luis, *Museología, Introducción a la teoría y práctica del museo*. Istmo,

Madrid, 1993.

BELLIDO GANT, Mª Luisa, *Arte, museos y nuevas tecnologías*. Trea, Gijón, 2003.

BERCOVITZ, G. (1997). *Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor*. Tecnos, Madrid.

BOLAÑOS, María (Ed.), *La memoria del mundo. Cien años de museología 1900-2000*. Trea,

Gijón, 2002.

BORDIEU, P. (2010). *El sentido social del gusto*. SIGLO XXI, Madrid.

DANTO, Arthur C., *Después del fin del arte*. Paidós, Barcelona, 1999.

FOSTER, H., *Diseño y delito y otras diatribas*. Ediciones Akal, Madrid, 2004.

HERNÁNDEZ HERNANDEZ, Francisca, *El museo como espacio de comunicación*. Trea, Gijón,

2001.

HOOPER-GREENHILL, Eilean, *Los museos y sus visitantes*. Trea, Gijón, 2000.

MOSQUERA, G. (2010). *Caminar con el diablo. Textos sobre arte, internacionalismo y culturas*.

Exit Publicaciones, Madrid.

MOUFFE, CH. (2007). *Prácticas artísticas*. Ed. UAB, Barcelona.

RAMÍREZ, J.A. (1994), *Ecosistema y explosión de las artes: condiciones de la historia, segundo milenio*. Barcelona, Anagrama.

RAMÍREZ, J.A. (2010). *El sistema del arte en España*. Ensayos Arte Cátedra, Madrid.

RODRIGUEZ ACERO, Mirta G. (2008). *La gestión artístico cultural y la mujer en España*. Atenea . Estudios sobre la mujer. Universidad de Málaga.

VALDES SAGÜES, Mª del Carmen, *La difusión cultural en el museo*. Trea, Gijón, 1999.

THORNTON, S. *7 días en el mundo del arte*. Edhsa ensayo,

TOWSE, R. (ed.) (2005), *Manual de economía de la cultura*, Madrid, Fundación Autor.

YUDICE, G. (2002), *El recurso de la cultura: usos de la cultura en la era global*. Barcelona,

Gedisa.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada

- Alonso Fernández, Luis. Museología : introducción a la teoría y práctica del museo / Luis Alonso Fernández . [1a. ed., reimp.] @edicionUZ.CEUN.T Madrid : Istmo, D.L. 1995
- Bellido Gant, María Luisa. Arte, museos y nuevas tecnologías / María Luisa Bellido Gant . Gijón : Trea, D.L. 2001
- Bercovitz Alvarez, Germán. Obra plástica y derechos patrimoniales de su autor / Germán Bercovitz . [1a. ed.] Madrid : Tecnos, D.L. 1997
- Bordieu, P. El sentido social del gusto / P. Bordieru. Madrid : Siglo XXI, 2010
- Danto, Arthur C.. After the end of art|Español : Después del fin del arte : el arte contemporáneo y el límite de la historia / Arthur C. Danto ; [traducción de Elena Neerman Rodríguez] . 1ª ed. en esta presentación Barcelona : Paidós, 2010
- El sistema del arte en España / Juan Antonio Ramírez (ed.) ; Juan Antonio Ramírez... [et al.] . 1ª ed. Madrid : Cátedra, 2010
- Foster, Hal. Diseño y delito y otras diatribas / Hal Foster ; traducción de Alfredo Brotons Muñoz . Madrid : Akal, D.L. 2004
- Hernández Hernández, Francisca. El museo como espacio de comunicación / Francisca Hernández Hernández . 1a. ed. Gijón : Trea, 1998
- Hooper-Greenhill, Eilean. Los museos y sus visitantes / Eilean Hooper-Greenhill . 1a. ed. en español Gijón : Trea, 1998
- La memoria del mundo : cien años de museología : 1900- 2000 / María Bolaños editora . [1a. ed.] Gijón : Trea, 2002
- Manual de economía de la cultura / edición de Ruth Towse . Madrid : Fundación Autor, D.L. 2005
- Mosquera, Gerardo. Caminar con el diablo : textos sobre arte, internacionalismo y culturas / Gerardo Mosquera ; [edición de los textos, Marta Mantecón Moreno y Alberto Sánchez Balmisa ; traducción, Claudia Puerta] ; [prólogo, Jean Fischer] . Madrid : Exit, D.L. 2010
- Mouffe, Ch. Prácticas artísticas y democracia agonística / Chantal Mouffe. Barcelona : Universidad Autónoma, 2007
- Ramírez, Juan Antonio. Ecosistema y explosión de las artes : condiciones de la historia, segundo milenio / Juan Antonio Ramírez . Barcelona : Anagrama, D.L. 1994
- Rodríguez Acero, Mirta Gloria. La gestión artístico-cultural y la mujer en España / Mirta Gloria Rodríguez Acero . Málaga : Universidad de Málaga, D.L. 2008
- Thornton, Sarah. Siete días en el mundo del arte / Sarah Thornton ; traducción de Laura Wittner . 1ª ed. Barcelona : Edhasa, 2010
- Valdés Sagüés, María del Carmen. La difusión cultural en el museo : servicios destinados al gran público / María del Carmen Valdés Sagüés . Gijón : Ediciones Trea, 1999
- Yúdice, George. El recurso de la cultura : usos de la cultura en la era global / George Yúdice ; [traducción, Gabriela Ventura, excepto capítulo 7, Desiderio Navarro] . 1a. ed. Barcelona : Gedisa, 2002