

Código: 200778

Créditos: 6

Carácter: FORMACIÓN OPTATIVA

Materia: TEORÍA Y ENTORNO

Curso: CUARTO

Semestre: SEGUNDO

Equipo docente: David G. Torres

Horas de dedicación: 150h

Horas lectivas: 54h

Horas autónomas: 96h

DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA

Esta materia es de carácter optativo y de metodología teórica-práctica. Se entiende la práctica, entonces, como una dimensión articulada con las de teoría, praxis y poiesis, en relación con las situaciones, procesos y contextos que se abordan y en los que esta articulación se da. En base a esto, el objetivo general de la materia es poner énfasis en diferentes campos de acción en los que el entorno adquiere una especial relevancia y condición para el desarrollo de las artes y los diseños ya sea en su dimensión aplicada, investigativa como en las de gestión, circulación, distribución y exhibición.

En las seis asignaturas que componen la materia se abordarán espacios, lógicas, redes y plataformas tanto de gestión cultural como de difusión de las artes y los diseños; se introducirá a los/las alumnos/as en la práctica del relato curatorial en su dimensión mediadora, creadora e implicada con el contexto creativo contemporáneo; se reforzará su condición investigadora mediante el empleo de la anticipación y los principios de los estudios del futuro; se abordarán herramientas y metodologías de los campos específicos de la dirección creativa y artística.

COMISARIADO DE EXPOSICIONES

DIRECCIÓN ARTÍSTICA

DIRECCIÓN CREATIVA

GESTIÓN CULTURAL

INNOVACIÓN Y ANTICIPACIÓN

PLATAFORMAS DE DIFUSIÓN

COMISARIADO DE EXPOSICIONES.

La asignatura plantea un análisis de la figura del comisario en el ecosistema de la cultura y el arte contemporáneos. En las últimas décadas del siglo XX se produjo una implosión de la estructura institucional de la cultura: se construyeron, renovaron y ampliaron museos, centros de arte, centros culturales, galerías, bienales, etc. En este contexto institucional aparece y se desarrolla la figura del comisario de exposiciones como un agente que llena de contenidos los espacios de las instituciones. El comisario de exposiciones:

- Lleva a cabo una actividad híbrida, que traza puentes entre la producción cultural y el público.
- Ejerce un trabajo de mediación y al mismo tiempo su práctica se relaciona con la escritura y la reflexión sobre la producción cultural.
- Desarrolla una vertiente creativa y se relaciona e identifica directamente con algunas prácticas artísticas. Muchos productores culturales han hecho del recorta y pega o de la citación una parte fundamental de su trabajo continuando así la larga tradición de la cultura contemporánea anclada en el collage y el ready-made.
- Y el comisariado, como un discurso o ideas hilvanadas a través de las producciones de otros, también puede ser visto desde la óptica de la cita y el apropiacionismo

OBJETIVOS

Analizar el papel del comisario desde diferentes vertientes:

- Desde una vertiente corporativa: como un agente en el tramado institucional de la cultura que ejerce funciones discursivas, pero también de poder y de relación entre agentes culturales, instituciones y público, que trabaja desde la institución o para la institución.
- Desde una vertiente profesional: en el desarrollo de tareas que están próximas al crítico de arte (la escritura), al investigador (la selección de obras, textos, artistas, etc.), al educador (en la mediación con el público)
- Desde una vertiente transversal: al considerar la práctica del comisariado no únicamente desde la exposición, sino en la edición, la escritura, el sampleado de contenidos, la web...
- Desde una vertiente conceptual: como un creador que recupera elementos definidores de las vanguardias como el apropiacionismo o la muerte del autor.

Profundizar en la noción de autor contemporáneo en base a recursos como el cut&paste y la referencia al ready-made. Entender y aplicar en el propio trabajo del alumno procesos contemporáneos que relacionan la creatividad extendida en la época de la interconectividad con iconos de la vanguardia como Joseph Beuys y Duchamp.

Ofrecer herramientas al alumno para el desarrollo de sus proyectos curatoriales y entender el trabajo propio en un contexto de referencias y relaciones.

Desarrollar en el marco de la asignatura un proyecto curatorial.

COMPETENCIES

E02. Analizar y relacionar teorías, conceptos y saberes de las diversas áreas de conocimiento (sociales, científicas, de las artes y de los diseños).

E16. Hacer propuestas específicas en el campo de las artes y de los diseños, así como saber formalizarlas, aplicando estrategias, métodos, instrumentos y lenguajes adecuados a cada situación y contexto.

E17. Identificar y valorar la incidencia de los resultados del trabajo personal en el contexto social, cultural y profesional.

COMPETENCIES TRANSVERSALES

T01. Escuchar activamente valorando las aportaciones ajenas para la construcción de los propios posicionamientos.

T03. Gestionar eficientemente el tiempo y los recursos.

T04. Ejercer el posicionamiento personal y las capacidades críticas y autocríticas en procesos de transformación del contexto.

T05. Comunicar y expresarse eficazmente, teniendo en cuenta el destinatario y el medio.

T06. Trabajar de forma colaborativa, multidisciplinar y transdisciplinar.

RESULTS OF LEARNING

RA1 (E02.41). Transformar sus conocimientos de historia y de tendencias contemporáneas de las artes y los diseños en propuestas de relato curatorial

RA2 (E16.25). Identificar la acción y las herramientas del comisariado en su dimensión híbrida, mediadora, textual, reflexiva, creadora e intrínsecamente relacionada e implicada con las prácticas de las artes y los diseños.

RA3 (E17.19). Construir relatos curatoriales en torno a las artes y los diseños teniendo en cuenta el contexto de exhibición, circulación o recepción de estas mismas.

RESULTS OF LEARNING TRANSVERSALES

T01.1. Construir posicionamiento y criterio propios tanto a partir de su trabajo como a partir del diálogo con otras propuestas o agentes.

T01.2. Reconocer las cualidades del trabajo de los demás como fuente de aprendizaje.

T03.1. Organizar y gestionar de forma autónoma los tiempos en los procesos de aprendizaje y en su itinerario formativo en el grado.

T03.2. Gestionar de forma eficiente los recursos que están implicados en los procesos de aprendizaje, tanto los que le han sido facilitados como los que de forma autónoma adquiere.

T04.1. Revisar su proceso de trabajo a partir de criterios tanto pedagógicos como de originalidad.

T05.1. Organizar las ideas y transmitir las con eficiencia y creatividad.

T05.2. Elegir el medio adecuado a cada situación comunicativa.

T06.1. Distribuir los roles en un entorno colectivo de trabajo derivado de un proyecto según habilidades y disciplinas implicadas.

T06.2. Trabajar de forma horizontal y cruzada en entornos colaborativos como fuente de desarrollo personal y grupal.

CONTENTS

El análisis del papel del comisariado en el contexto de la producción cultural contemporánea se llevará a cabo a partir de estas líneas temáticas:

- La crisis de la modernidad o el bloqueo contemporáneo y la imposibilidad de dar respuesta a tres preguntas cruzadas (qué decir? qué hacer? y que representar?).
- La construcción del comisario como sujeto creador: la recuperación y revisión de elementos definidores de las vanguardias como la muerte del autor y el apropiacionismo
- La revisión de los referentes de las vanguardias a través del sampler, el cut&paste, el rizoma, la deriva como herramientas curatoriales
- El análisis del comisariado a partir de las figuras de sujetos fragmentarios como el Leviatan, Frankenstein, los muertos vivientes y el "chupasangres". El comisariado como puesta en marcha de un sujeto transparente, sin atributos y su relación con las tecnologías sociales virtuales.
- El comisariado en contraposición al sujeto expansivo romántico, como un sujeto en construcción, híbrido y trans.
- Casos de estudio:
 - Kenneth Goldsmith y el grado cero de escritura en relación con UbuWeb
 - La exposición "C" de Robert Nickas

Results of learning (RA):

RA.1, 2, 3.

METODOLOGÍA

La metodología de la asignatura se articula en un triple trabajo:

- Las clases magistrales en las que los contenidos y las líneas de estudio de la asignatura quedan abiertos a la discusión.
- La visita y atención a invitados expertos que abrirán ópticas y desarrollan la discusión
- Y el trabajo pro-activo de los estudiantes a través de la presentación oral de trabajos que actualizarán y se incorporarán a los ejes temáticos de la asignatura

El objetivo es que los alumnos desarrollen las líneas argumentales de la asignatura a través de la puesta en marcha de los dos elementos que tomamos como referencia para el estudio del comisariado: el apropiacionismo y la configuración de un autor híbrido y blando.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Horas de dedicación: 150h

Horas actividades dirigidas: 22,5h (15%)

Horas actividades supervisadas: 22,5h (15%)

Horas aprendizaje autónomo: 96h (64%)

Horas actividades de evaluación: 9h (6%)

Actividad dirigida:

Presentación y discusión de contenidos teóricos, referencias y casos de estudio y/o visitas y/o presentaciones de expertos.

Metodología de aprendizaje: Valoración y discusión crítica colectiva y/o exposición de contenidos prácticos y debate.

Descripción: Sesiones para percibir, comprender, pensar y comunicar. Se potenciará el debate a partir de referentes teóricos y planteamientos aportados tanto por los profesores como por los alumnos.

Resultados de aprendizaje: 1, 2

Actividad supervisada:

Seguimiento supervisado por el profesor. Discusión y puesta en común de contenidos. Realización de ejercicios al aula o taller.

Metodología de aprendizaje: Asesoramiento sobre los procesos de formalización del trabajo propio del alumno. Seguimiento y tutorización de los procesos metodológicos y de los resultados parciales del trabajo propio del alumno. Presentación pública y discusión crítica colectiva.

Descripción: Seguimiento y desarrollo de las propuestas a clase, se valorará la participación y la colaboración. Los trabajos se llevarán a cabo de manera personal y/o en grupo, y se desarrollarán en la clase. Se realizará un seguimiento directo de los procesos de trabajo para conocer el nivel logrado por el alumnado y poder incidir en aquellos que tengan más dificultades..

Resultados de aprendizaje: 3.

Actividad autónoma:

Investigación de documentación: fuentes primarias, bibliografía, casos de estudio y referentes. Lectura de textos. Trabajo práctico autónomo.

Metodología de aprendizaje: Tratamiento de la información, y/o lectura comprensiva de textos, y/o lectura comprensiva de elementos formales y matéricos.

Descripción: Actividad individual complementaria al trabajo del aula. Se valorará la capacidad de relacionar y de investigación. El alumnado realizará los trabajos encargados con los recursos propuestos y aquellos que ellos mismos encuentren: Investigación y recopilación de información, reflexión, análisis, etc. Así mismo realizará un dossier recopilatorio de todo el proceso.

Resultados de aprendizaje: 1, 2, 3.

Actividad de evaluación

Presentaciones de los ejercicios de los resultados parciales y/o finales.

Metodología de aprendizaje: Comentario y revisión, individual o en grupo, de ejercicios y resultados parciales o finales.

Descripción: Evaluación individual o en grupo del resultado general o parciales de la asignatura. Entrevistas individuales o reflexiones en grupo del resultado general en las diferentes fases de esta..

Resultados de aprendizaje: 1, 2, 3.

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continua en base a la asistencia, colaboración e implicación en la asignatura a través de las aportaciones al debate en clase y la presentación final de un proyecto.

SISTEMA DE EVALUACIÓN COMÚN A LA MATERIA

Evaluación continua a través del seguimiento del proceso de aprendizaje. (35%)

Evaluación continua de la exposición y/o realización de ejercicios y trabajos. (35%)

Evaluación puntual a través de seminarios, debates, visitas y/u otras actividades colectivas. (30%)

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS De EVALUACIÓN PARCIALES

Implicación en la dinámica de la clase y aportación a los debates: 30%

Presentación de los resultados de una propuesta de investigación: 30%

Desarrollo de un proyecto curatorial en colaboración: 40%

Desarrollar la idea de un proyecto curatorial a partir de la conexión entre varios trabajos y presentarlo en clase.

RECUPERACIÓN

Criterios para poder optar a las pruebas de recuperación del mes de julio:

1. Tener una nota final de la asignatura de entre 4,00 y 4,99 (queda excluida la voluntad de subir nota)
2. Haber entregado el 100% de los ejercicios y de los trabajos durante el periodo lectivo y evaluativo de la asignatura
3. Haber asistido a la asignatura en un 75%

BIBLIOGRAFÍA

BALZER, David, Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else, Toronto, Coach House Books, 2014

BASSAS, Xavier, Genealogías curatoriales, Casimiro Libros, 2016

BENJAMIN, Walter, El autor como productor, Madrid, Taurus 1975

BOURRIAUD, Nicolas. Post producción. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2004

FERNÁNDEZ PORTA, Eloy. Homo Sampler. Tiempo y consumo en la Era Afterpop, Barcelona, Anagrama, 2008

GLICENSTEIN, Jérôme, L'invention du curateur, Paris, Presses universitaires de France, 2015

GOLDSMITH, Kenneth. Escritura no-creativa: gestionando el lenguaje en la era digital, La caja negra, 2015

GUASCH, Anna. El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-1995, Barcelona, Ediciones del Serbal, 1997

NICKAS, Robert. Live Free or Die, París, Les presses du réel, 2000

MANEN, Martí, Salir de la exposición (si es que alguna vez habíamos entrado), Bilbao, Consonni, 2012

ULRICH OBRIST, Hans. Breve historia del comisariado, Exit, 2010.

PROGRAMACIÓN

La asignatura se despliega semanalmente durante 16 semanas, es decir, sesión por semana siguiendo la siguiente distribución:

Sesión 1

Intro Comisariar es establecer relaciones:

Un ejemplo de recorrido entre proto-comisarios.

La práctica curatorial como espacio en el cual establecer relaciones entre diferentes campos de la producción cultural: arte, cine, diseño, teatro, documentación...

Sesión 2

Cápsula histórica

La invención del comisario. Breve historia del comisariado e implosión de la estructura institucional de la cultura en los 90':

La complicidad con procesos de gentrificación y aburguesamiento

Tipologías de comisariado (el artista como comisario)

ESCOLA MASSANA. CENTRE D'ART I DISSENY.

La museolización del objeto y la entrada del cotidiano en el museo o la imposibilidad de salir del museo: el mundo como objeto

Sesión 3

Cápsula teórica

La relación entre comisariado y crítica como prácticas culturales fruto de la crisis de la modernidad o el bloqueo contemporáneo y la imposibilidad de dar respuesta a tres preguntas cruzadas: qué decir? qué hacer? y que representar?:

La recuperación del relato en las prácticas artísticas contemporáneas

La performatividad

Sesión 4

Cápsula teórica

La construcción del comisario como sujeto creador en relación al artista:

La recuperación y revisión de elementos definidores de las vanguardias como la muerte del autor y el apropiacionismo

La revisión de los referentes de las vanguardias a través del sampler, el cut&paste, el rizoma, la deriva como aperiós curatoriales

Casos de estudio:

Kenneth Goldsmith y el grado cero de escritura en relación con UbuWeb

La exposición "C" de Robert Nickas

Greenberg "Vanguardia y kitsch": hacia un modelo de autor invertido

Sesión 5

Seminario:

Presentación y revisión de las propuestas de trabajos y presentaciones

Sesión 6

Cápsula teórica

El comisario como autor I:

El análisis del comisariado en base a las figuras de sujetos fragmentarios como el Leviatan, Frankenstein, los muertos vivientes y el "chupasangres".

El comisariado como la puesta en marcha de un sujeto transparente, sin atributos y su relación con las tecnologías sociales virtuales.

El comisario en contraposición al sujeto expansivo romántico, como un sujeto en construcción, híbrido y trans.

Sesión 7 y 8

Seminario:

Trabajo por la propuesta de un proyecto curatorial

Sesión 9

Conferencia/invitado: La experiencia curatorial a través de su propia trayectoria

Sesión 10 y 11

Seminario:

Presentación y comentario de proyectos de investigación

Semana 12, 13 y 14

Seminario:

Desarrollo del proyecto curatorial

Sesión 15

Presentación del proyecto curatorial

Sesión 16

Cierre de la asignatura, evaluación en grupo del proyecto final