

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Historia, Geografía y
Turismo

Gestión e Historia de las Artes
(Carrera/s)

PROGRAMA

ACTIVIDAD CURRICULAR:		GESTIÓN DE LAS ARTES IV			
CÁTEDRA:		Prof. Pablo Caligaris			
TOTAL DE HS/SEM.:		2	TOTAL HS	72	
SEDE:	Centro	CURSO:	4° A	TURNO:	Mañana
AÑO ACADÉMICO:		2018			
URL:					

1. CICLO:

Básico		Superior/Profesional	X
--------	--	----------------------	---

(Marque con una cruz el ciclo correspondiente)

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA:

Docente	E-mail
Prof. Pablo Caligaris	caligarispablo@gmail.com

3. EJE/ÁREA EN QUE SE ENCUENTRA LA MATERIA/SEMINARIO DENTRO DE LA CARRERA:

La materia se articula en el cuarto año - Ciclo de Formación Orientada y Profundización

4. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA:

La materia aborda de manera crítica y analítica los diferentes agentes que conforman el campo del arte de Buenos Aires y de otras ciudades del país y el exterior. Brinda herramientas prácticas y teóricas para que los alumnos se inserten en el ámbito de trabajo de su ciudad con el conocimiento apropiado de sus instituciones, actores y medios de legitimación.

5. OBJETIVOS DE LA MATERIA:

- Estudio y análisis de los circuitos de legitimación del arte contemporáneo a nivel nacional e internacional.
- Evaluación de los aspectos de la gestión cultural involucrados en el desarrollo de la carrera de un artista.
- Que el alumno conozca y estudie las diferentes opciones de educación artística, sus perfiles y orientaciones.
- Que el alumno conozca y analice las instituciones y agentes culturales que se articulan en las diferentes instancias de la carrera de un artista, sus perfiles y sus campos de acción.
- Que el alumno se familiarice con aspectos de la autogestión en el campo del arte contemporáneo.
- Que el alumno entre en contacto con artistas contemporáneos, que estudie sus obras, sus metodologías de producción, su discurso artístico y su inserción en el circuito del arte contemporáneo.
- Que el alumno cuente con herramientas analíticas para actuar en el medio de arte contemporáneo.

6. ASIGNACIÓN HORARIA: *(discriminar carga horaria teórica y práctica para carreras que acreditan ante CONEAU)*

	Teórica	Práctica	Total
Carga horaria	0	0	0

7. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA BÁSICA POR UNIDAD TEMÁTICA:

UNIDAD I

La formación artística. Breve historia de la educación artística en Argentina. Educación técnica y educación discursiva. Educación formal y educación informal. Análisis de planes de estudios y propuestas de talleres, residencias y clínicas. Estudio de las opciones a nivel nacional y casos paradigmáticos en el extranjero.

Casos: Universidad Nacional de Artes (Argentina), Programa de Artistas de la Universidad Torcuato Di Tella (Buenos Aires), Univ. de Tucumán (Argentina), Centro de Investigaciones Artísticas (Buenos Aires), Cal Arts (Estados Unidos), Royal College (Inglaterra), Gasworks (UK), Soma (México), Urra (Buenos Aires).

UNIDAD II

Circuitos de legitimación del arte contemporáneo. Museos, instituciones, galerías, ferias. Estudio y análisis de casos modelo.

Casos: MAMBA (Buenos Aires), MALBA (Buenos Aires), MNBA (Buenos Aires) Caraffa (Córdoba), OSDE (Buenos Aires), Castagnino+Macro (Rosario), Proa (Buenos Aires), ArteBA (Argentina), Isla Flotante (Buenos Aires), Benzacar (Buenos Aires), Nora Fish, Document Art (Buenos Aires), Arte x Arte (Buenos Aires), Vermelho (San Pablo), SPArte (San Pablo), Frieze (Londres), Basel (Miami-Basel), Arbo (Bogotá), Untitled (Miami).

UNIDAD III

Circuitos de legitimación del arte contemporáneo: Premios, becas y subsidios.

Estudio y análisis de casos modelo.

Casos: Salón Nacional (Argentina), Premio PetroBras-ArteBA a las artes visuales (Argentina), Premio Federico Klemm (Argentina), Becas Fondo Nacional de las Artes (Argentina), Premio Banco Itau (Argentina), Premio Braque MUNTREF (Argentina), Turner Prize (UK), Future Generation Art Prize, CIFO (EEUU).

UNIDAD IV

Circuitos de legitimación del arte contemporáneo: Curadores, crítica y publicaciones. Estudio y análisis de casos modelo.

Casos: Ñ, Radar, Ideas, Ramona, CIA, Sauna, Artforum, Parkett, Afterall, Text zur kunst.

UNIDAD V

Coleccionismo público y privado. Los orígenes del coleccionismo en la Argentina. Políticas de coleccionismo institucional, a nivel nacional e internacional.

Análisis de casos: Museo de Arte Latinoamericano (MALBA), Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el modelo de Alfred Barr para el MoMA, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Tate.

UNIDAD VI

Producción artística e industrias culturales, espacios de cruces. El artista como trabajador cultural, la gestión de trabajo cultural. Proyectos independientes.

Casos: La Ira de Dios (Buenos Aires), La Verdi (Buenos Aires), Curadora (Santa Fe), Urra (Tigre), Zona Imaginaria (Buenos Aires).

BIBLIOGRAFÍA OBLIGATORIA

UNIDAD I

- Imanol Aguirre, "Las artes en la trama de la cultura. Fundamentos para renovar la educación artística". Revista Digital do Laboratório de Artes Visuais (I-1), 2008.

- Julia Bryan-Wilson "A Curriculum for Institutional Critique, or the Professionalization of Conceptual Art." En New Institutionalism. Ed. Jonas Ekeberg. Office of Contemporary Art, Norway. Fall 2003, pp 89-109.

- Luis Felipe Noé, Claudia Fontes, "Formación extrainstitucional en artes visuales". Mesa redonda. Auditorio de la Alianza Francesa, 2001. Disponible en

- Nora Sternfeld, "Unglamorous Tasks: What Can Education Learn from its Political Traditions?", en e-flux Journal, Berlín, #14, marzo de 2010.

- Harrell Fletcher: "Algunas ideas sobre arte y educación" en Mamá Lince. Arte y civilización, Buenos Aires, #2, diciembre 2011.

- Liam Gillick, "Denial & Function . A history of disengagement in relation to teaching", en el volumen colectivo Notes for an Art School , Manifest a 6 , the European Biennial of Contemporary Art, Nicosia, Chipre, 2006.

UNIDAD II

- Irit Rogoff, "Geo-Culturas: Circuitos de arte y globalización." Open, No. 16 The Art Biennial as a Global Phenomenon (2009), 106-115.

- Hlito Steyerl, "Politics of Art: Contemporary Art and the Transition to Postdemocracy", en AAVV: Are You Working Too Much? Post-Fordism, Precarity, and the Labor of Art, Stenberg Press, Berlin, 2011. pp. 30-39.

- Roberto Amigo: "Apuntes para la discusión sobre la gestión de artistas", disponible en <http://www.proyectotrama.org/00/trama/SaladeLectura/index.html>

- Sarah Thornton, "El Premio" en su Siete días en el mundo del arte, Edhasa, Buenos Aires, 2009. pp:113-142.

UNIDAD III

- Suely Rolnik, "Geopolítica del chuleo." European Institute for Progressive Cultural Policies. October 2006.

- Cuauhtémoc Medina, "Educando a Frankenstein." Raising Frankenstein: Cultural Education and Its Discontents. Ed. Kitty Scott. London: Koenig Books, 2011: 28-37.

UNIDAD IV

- Maria Lind. "Lo Curatorial." Selected Maria Lind Writing. Berlin: Sternberg, 2010: 57-66.

- José Roca, "Bienalidades", SITAC, México DF, 2011.

UNIDAD V

- Sharon Macdonald, "Collecting Practices" en A Companion to Museum Studies (ed S. Macdonald), Blackwell Publishing Ltd, Malden, MA, USA, 2006.

-MARÍA AMALIA GARCÍA, "El diseño de una colección: Tomás Maldonado e Ignacio Pirovano en la representación del arte concreto", en Poderes de la Imagen. I Congreso Internacional de Teoría e Historia de las Artes (IX Jornadas del CAIA), Buenos Aires, 2001.

- Rosalind Krauss, "The Cultural Logic of the Late Capitalist Museum", October, Vol. 54, (Autumn, 1990), pp. 3-17.

UNIDAD VI

- "Artist Production. Production, Co-Production, Overproduction" (mesa redonda), Art|Basel Conversations Transcripts, Basilea, 2008. pp 127-138.

- AAVV: Actividad de uso. Sobre la obra de Verónica Gómez. Buenos Aires, 2011.

SISTEMA

8. RECURSOS METODOLÓGICOS: *(incluir modalidad y lugares de prácticas, junto con la modalidad de supervisión y de evaluación de las mismas)*

La materia se desarrollará en torno a clases teóricas, lecturas específicas, presentaciones orales y entrevistas. Se trabajará con una grilla de lecturas para cada clase teórica que los alumnos deben cumplir con el fin de optimizar su participación en clase. Se discutirán las lecturas y se confrontará su productividad en el análisis de los casos de estudio propuestos por la cátedra. Los alumnos deberán investigar los casos de estudio de cada unidad y presentarlos oralmente en clase, con material de apoyo audio-visual. Cada unidad prevé la visita de un agente del mundo del arte que pueda dar cuenta de los temas y casos estudiados en clase.

9. CRITERIOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN PARCIAL:

Se realizará una evaluación continua de la participación de los alumnos durante las clases.

Se evaluará el desempeño del alumno también a través de los trabajos prácticos e informes que deberán ir entregando a lo largo del ciclo lectivo.

El alumno deberá preparar dos presentaciones relativas a los temas estudiados en clase que deberán defenderse oralmente y entregarse por escrito.

Todas estas notas serán promediadas para componer la nota final.

10. RÉGIMEN DE EVALUACIÓN FINAL Y APROBACIÓN DE LA MATERIA:

Materia de promoción directa, sin examen final. Para promocionar, el alumno debe obtener 7 (siete) o mas en su calificación final de cursada y contar con el 75% de las asistencias. En caso que el alumno obtenga de 6 a 4 puntos en su calificación, deberá rendir examen final.

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

- AGAMBEN, Giorgio, “¿Qué es lo contemporáneo?”, en *Otra parte*, n° 20, otoño 2010.
- ARANDA, Julieta, Brian Kuan Wood, Anton Vidoke (eds.), *What Is Contemporary Art?* e-flux journal, New York, Sternberg Press, 2010.
- AA.VV., *Poéticas contemporáneas. Itinerarios en las artes visuales en la Argentina de los 90 al 2010*, Buenos Aires, Fondo Nacional de las Artes, 2010.
- BOURRIAUD, Nicolas, *Radicante*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2009.
- GARCÍA CANCLINI, Néstor, *La globalización imaginada*, Buenos Aires, Paidós, 1999, pp. 9-18 y 45-65.
- GIUNTA, Andrea, “El teatro de la globalización en el arte contemporáneo”, *Mil palabras* n° 4, Buenos Aires, primavera-verano de 2002, pp. 63-70.
- , “Acerca del arte más contemporáneo”, en *Postcrisis. Arte argentino después de 2001*, Buenos Aires, Siglo XXI, 2009, pp. 119-138.
- , “Arte y biopolítica”, *Radar* n. 1, Valladolid, Musac, 2010.
- GROYS, Boris, “Topología del arte contemporáneo”, en http://salonkritik.net/08-09/2009/07/la_topologia_del_arte_contempo.php
- , “El arte en la era de la biopolítica: de la obra de arte a la documentación de arte”, *Obra de arte total Stalin. Topología del arte*, La Habana, Criterios, 2008, pp. 165-183.
- MEDINA, Cuauhtémoc, “Contemp(t)orary: Eleven Theses”, *e-flux Journal* #12, January 2010. <http://www.e-flux.com/journal/view/103>. Traducido al español: “Contemp(t)orary: Once tesis”, Buenos Aires, *Ramona*, n° 101, junio/julio 2010, pp. 72-76.
- MOSQUERA, Gerardo, “Jineteando al diablo. Arte contemporáneo, cultura y (des)extranjerización”, en Néstor García Canclini, (comp.), *Extranjeros en la tecnología y en la cultura*, Buenos Aires, Fundación Telefónica/Ariel, 2009, pp. 51-63.
- YÚDICE, George, “Producir la economía cultural: el arte colaborativo de inSITE”, *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*, Barcelona, Gedisa, 2002, pp. 339-391.

12. ORGANIZACIÓN SEMANAL DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz. Considerar la cantidad de semanas en función del régimen de cursada de la materia. Ej. 18 semanas para las materias cuatrimestrales; 36 semanas para las materias anuales.)

Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad según corresponda (jornada, días)

Semana	Unidad Temática	Horas Teóricas	Horas Prácticas	Tutorías	Evaluaciones	Otras Actividades
1	Unidad I	1	1			
2	Unidad I	1	1			
3	Unidad I	1	1			
4	Unidad I					2
5	Unidad II	1	1			

6	Unidad II	1	1			
7	Unidad II	1	1			
8	Unidad III	1	1			
9	Unidad III				2	
10	Unidad III					2
11	Unidad IV	1	1			
12	Unidad IV	1	1			
13	Unidad IV	1	1			
14	Unidad V	1	1			
15	Unidad V	1	1			
16	Unidad V	1	1			
17	Unidad VI				2	
18	Unidad VI				2	

13. OTROS REQUISITOS PARA LA APROBACIÓN DE LA MATERIA

14. FIRMA DE DOCENTES:

PROF. PABLO CALIGARIS

15. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA

