

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES @ *taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Arte y empresa
GUÍA DOCENTE

GRADO EN FOTOGRAFÍA
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	A anual
<i>Créditos</i>	6 ECTS
<i>Modalidad</i>	Presencial
<i>Idioma en el que se imparte</i>	Castellano
<i>Facultad</i>	Facultad de Artes Visuales y Creación Digital
<i>Equipo Docente</i>	Juan Curto

Presentación de la asignatura

Desarrollo de los conocimientos y técnicas necesarios para identificar y explotar con éxito una oportunidad de negocio en la industria de la fotografía, mediante la elaboración de un plan de negocio en torno a sus principales áreas: marketing, operaciones, RR.HH., organización y económico-financiera. Claves para realizar una autogestión de la carrera artística que permita crear una imagen de marca como autor y definir un posicionamiento en el mercado.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG1	Capacidad de análisis y síntesis.
CG2	Capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica.
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG4	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG5	Conocimientos básicos de la profesión.
CG6	Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG11	Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar y analizar información procedente de fuentes diversas).
CG14	Capacidad para generar nuevas ideas.
CG15	Resolución de problemas.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG18	Habilidades interpersonales.
CG19	Liderazgo.
CG20	Capacidad de trabajar con un equipo interdisciplinario.

CG26	Diseño y gestión de proyectos.
CE39	Adquirir una visión global de la situación actual de la industria fotográfica y su relación con la fotografía.
CE41	Adquirir las herramientas necesarias para la creación y gestión de empresas fotográficas.
CE42	Conocer las principales estrategias del marketing y la promoción en su relación con la fotografía.

Resultados de aprendizaje

Al finalizar el curso, cada estudiante deberá ser capaz de:

- 1- Estar familiarizado con herramientas como el lienzo del modelo de negocio, análisis DAFO, las cinco fuerzas de Porter, etc. (CG1, CG5, CG11, CG26)
- 2- Desarrollar un plan de marketing, de operaciones, de recursos humanos y económico-financiero para una idea empresarial. (CG2, CG4, CG5, CG11, CG16, CG26, CE41, CE42)
- 3- Analizar de forma crítica el entorno empresarial al que se enfrenta. (CG1, CG4, CG11, CE39)
- 4- Encontrar soluciones innovadoras adecuadas a los cambios del entorno en la industria de la fotografía. (CG5, CG14, CE39)
- 5- Conocer el funcionamiento del mercado de la fotografía artística y el ecosistema del mundo del arte. (CG4, CG5, CE39)
- 6- Definir una estrategia de precios y una tarifa para sus fotografías. (CG5, CG10, CG11, CG16, CE41)
- 7- Crear una imagen de marca de sí mismo como autor y definir un posicionamiento en el mercado y en el circuito artístico. (CG14, CG16, CG19, CG26, CE42).
- 8- Crear, cultivar y rentabilizar relaciones con los diferentes agentes del mercado (galerías, comisarios, coleccionistas, ferias de arte, etc.). (CG6, CG10, CG14, CG19, CE41, CE42).

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD3	Talleres de resolución de problemas y discusión de resultados.
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	<p>I.- LA INICIATIVA EMPRESARIAL El emprendedor y la creación de empresas culturales y artísticas.</p> <p>II.- EL PLAN ESTRATÉGICO Y LA DEFINICIÓN DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO Misión, visión y objetivos empresariales. Modelo de negocio y estructura del plan de negocio.</p>
----------------	--

	<p>III. METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO Dirección, Operaciones y Marketing.</p> <p>IV. EL PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y ORGANIZACIÓN</p> <p>V. EL PLAN ECONÓMICO-FINANCIERO Plan de inversión y financiación: Balance, cuenta de resultados, Tesorería y Análisis económico-financiero de la empresa.</p> <p>VI. ARTE Y FOTOGRAFÍA: LA EMPRESA DEL ARTE Surgimiento. Modelos de negocio y estudios de viabilidad. Opciones de negocio.</p>
--	---

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	21 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	27 horas
AF3	Realización de proyectos de creación e interpretación artística (individuales o grupales).	
AF4	Realización de prácticas en aula informática.	
AF5	Realización de actividades de apreciación artística: asistencia a seminarios, visitas a exposiciones o visionado de obras visuales/audiovisuales.	
AF6	Realización de actividades de investigación: búsqueda y selección de documentación, lectura de material de apoyo y referencias bibliográficas y visuales.	30 horas
AF7	Asistencia a tutorías individuales presenciales.	
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	6 horas
AF9	Trabajo autónomo de estudio de los contenidos teóricos y elaboración autónoma de trabajos y actividades prácticas.	90 horas

** La distribución de horas entre las actividades formativas puede sufrir cambios debido a necesidades académicas del curso, del grupo y/o del equipo docente.*

Evaluación

CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN CONTINUA

La asistencia a clase es obligatoria. La falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades de una asignatura puede suponer la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. El equipo docente decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el/la estudiante a través de los procedimientos de evaluación recogidos en el siguiente apartado, de acuerdo con la calificación de 0 a 10 según la legislación vigente.

Si la/el estudiante desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría Académica, por escrito, a todas las calificaciones obtenidas en convocatoria ordinaria. Su calificación final será la obtenida en convocatoria extraordinaria.

ORTOGRAFÍA Y EXPRESIÓN

La calificación de pruebas escritas incluye aspectos como la ortografía y expresión escrita. En los exámenes no se admitirán más de 2 faltas de ortografía o 10 tildes (omitidas o mal colocadas). Los trabajos realizados fuera de clase no podrán contener más de 1 falta.

TRABAJOS UNIVERSITARIOS

Todos tendrán portada, índice y bibliografía con, al menos, 4 fuentes. Deben ser originales. Cuando se emplean fragmentos ajenos estarán citados. Su uso no puede ser indiscriminado. El plagio, que debe demostrarse, es un delito. Si un/una estudiante copia el trabajo de otro/a, ambas personas se considerarán responsables.

CRITERIOS ESPECÍFICOS DE EVALUACIÓN DE LA ASIGNATURA

EVALUACIÓN ORDINARIA

En esta asignatura, la falta de asistencia a más del 20% de las clases y actividades supone la calificación de suspenso, sin derecho a evaluación ordinaria. SÍ NO

Todas las pruebas deberán obtener una calificación mínima de 5. Si una de ellas se puntúa por debajo del mínimo, no se procederá al cálculo de la media ponderada.

El equipo docente indicará, mediante explicación en clase o documento adicional a disposición del alumnado a través del Aula Virtual, detalles o especificaciones de contenido o entrega de las pruebas de evaluación.

En el caso de trabajos, será determinante la entrega/presentación de los mismos en los plazos establecidos por el equipo docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen final módulo 1: todo el temario de la asignatura. (Es necesario sacar un 5 sobre 10 en el examen final para aprobar). Examen final módulo 2: todo el temario de la asignatura. (Es necesario sacar un 5 sobre 10 en el examen final para aprobar).	50%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Módulo 1: Elaboración de un trabajo que presente una idea de negocio viable. Módulo 2: Elaboración de un portfolio fotográfico de trabajo artístico/personal. Los trabajos deberán ser presentados en clase. (Es necesario sacar un 4 sobre 10 en el trabajo final para aprobar).	40%
SE5		10%

Actitud en clase y participación en los debates.		
--	--	--

(* De todas las pruebas aquí expuestas se tienen que recoger evidencias y entregarlas para archivo en la *Secretaría Académica* (escritos, grabaciones...)

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los/las estudiantes que no superen la asignatura en el semestre en que se imparte dispondrán de una convocatoria extraordinaria para su superación, excepto en aquellos supuestos en los que no resulte posible por las características especiales de la asignatura.

La/el estudiante realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El equipo docente se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el/la estudiante haya obtenido una calificación superior a 5 a lo largo del curso académico.

REVISIÓN DE LAS PRUEBAS DE EVALUACIÓN

Conforme al procedimiento de reclamación de exámenes recogido en la Normativa del Alumnado de TAI.

Recursos didácticos

Módulo I

- González, J. & Ganaza Vargas, J. D. (coordinadores) (2012), *Principios y fundamentos de gestión de empresas* (3ª ed.). Ediciones Pirámides.
- Alcazar, P., & Guillén, I. (2015). *El libro de los emprendedores*. Deusto.
- Blank, S., & Dorf, B. (2015). *El manual del emprendedor* (4a ed.). Gestión 2000.
- Iborra, M., Dasí, A., Dolz, C., & Ferrer, C. (2014). *Fundamentos de dirección de empresas. Conceptos y habilidades directivas* (2a ed.). Ediciones Paraninfo.
- Gosende, J. (2013). *El libro blanco del emprendedor web*. Anaya Multimedia.
- Guillebeau, C. (2014). *100€ Startup* (2a ed.). Anaya Multimedia.
- Osterwalder, A., & Pigneur, Y. (2015). *Generación de modelos de negocio* (14a ed.). Deusto.
- Suárez Sánchez-Ocaña, A. (2012). *Ha llegado la hora de montar tu empresa*. Booket.
- Veciana, J.M. (2005). *La creación de empresas. Un enfoque gerencial*. La Caixa.

Módulo II

Básica

- Fontcuberta, J. (2013). *La cámara de Pandora*. Ed. Gustavo Gili.
- Jiménez-Blanco, M^a. Dolores. (2014). *Una historia del Museo en nueve conceptos*. Ed. Básicos Arte, Cátedra.
- Lindemann, A. (2006). *Coleccionar arte contemporáneo*. Ed. Taschen.
- Thornton, S. (2010). *Siete días en el mundo del arte*. Ed. Edhasa.
- Thompson, D. (2009). *El tiburón de 12 millones de dólares*. Ed. Ariel.
- Vettesse, A. (2002). *Invertir en arte*. Ed. Pirámide.
- Shore, R. (2014). *Post-Photography: The artist with a camera*. Ed. Laurence King.

Complementaria

- Barragán, P. (2020). *From Roman Feria to Global Art Fair / From Olympia Festival to Neo-Liberal Biennial*. Artium Media / ARTPULSE Editions.
- Barragán, P. (2008). *La era de las ferias*. Edizioni Charta.
- Bright, S. (2006). *Fotografía hoy*. Ed. Nerea.
- Cotton, C. (2014). *The photograph as contemporary art*. Ed. Thames & Hudson.
- Demos, T. (2009). *Vitamin Ph. New Perspectives in Photography*. Ed. Phaidon.
- Fontcuberta, J. (2015). *El beso de Judas. Fotografía y verdad*. Ed. Gustavo Gili.
- Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes*. Ed. Galaxia Gutemberg.
- Grosenick, U., & Seelig, T. (2008). *PHOTOart: Photography in the 21st Century*. Ed. Aperture.
- Hulst, T. (2017). *History of the Western Art Market: A Sourcebook of Writings on Artists, Dealers, and Markets*. University of California.
- Musée de l'Élysée (2015). *ReGeneration 3: 50 photographers of tomorrow*. Ed. Skira.
- Olivares, R. (2014). *100 fotógrafos europeos*. EXIT Publicaciones.
- Phillips, J. (2012). *Collect Contemporary Photography*. Ed. Thames & Hudson.
- Wolf, S. (2019). *PhotoWork: Forty Photographers on Process and Practice*. Ed. Aperture.

Sitios web de interés

- Museo Centro de Arte Reina Sofía (2019). Recuperado de <http://www.museoreinasofia.es/>
- MACBA (2021). Recuperado de <http://macba.es/>
- CA2M (2021). Recuperado de <http://ca2m.org/>
- MUSAC (2021). Recuperado de <http://musac.es/>
- CAB de Burgos (2021). Recuperado de <http://www.cabdeburgos.com>
- Tabakalera (2021). Recuperado de <https://www.tabakalera.eu>
- Fontcuberta, J. (2017). *Creadores*. Recuperado de <http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventura-del-saber-joan-fontcuberta-postfotografia/1870690/>
- Roa, R. (2013). *Sobre la postfotografía*. Recuperado de <https://www.rafaelroa.net/de-la-fotografia-a-la-postfotografia-y-al-mas-alla/>
- American Suburb X (2021). *American Suburb X*. Recuperado de <http://www.americansuburbx.com>
- Universidad de Cádiz (2021). Catálogo de exposiciones. Recuperado de Universidad de Cádiz, La Kursala. <https://extension.uca.es/creacion-catalogo-exposiciones>
- Louis Vuitton y Murakami (2007). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=JgtCuBXkIKw>
- Damien Hirst revoluciona el mercado del arte en Londres (2008). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=70TJwFjECak&feature=fvst>
- Roger Ballen sobre el fotógrafo-artista (2021). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=sieUIqQixT8>
- Documental sobre Francesca Woodman (2020). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=VZQ4gzvQ8pU>
- Fotolibro de Ryan McGinley (2021). Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=kEHX6BkbvCU>
- Fundación Telefónica (2013). Jornadas de fotografía. Recuperado de <http://espacio.fundaciontelefonica.com/2013/10/11/fotografia-contemporanea-en-la-coleccion-telefonica/>

Fundación Telefónica (2013). Recursos. Recuperado de http://espacio.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/descargas/1383736358-Para%20saber%20m%C3%A1s_Fotograf%C3%ADa%20contempor%C3%A1nea%20en%20la%20Coleccion%20Telefonica.pdf

ESCUELA UNIVERSITARIA
DE ARTES@*taiarts.com*
RECOLETOS-22 MADRID

Universidad
Rey Juan Carlos

Material del alumno necesario para cursar la asignatura:

Portátil con acceso a Internet.