

*Gestión y comisariado de obras
fotográficas*
GUÍA DOCENTE

GRADO EN FOTOGRAFÍA Y CREACIÓN AUDIOVISUAL
Curso 2021/2022

Identificación de la asignatura

<i>Periodo de impartición</i>	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 Jesús Torres, Fosi Vegue

Presentación de la asignatura

A través de dos bloques diferenciados, el primero dedicado a la investigación en arte contemporáneo y el segundo a la propia gestión y comisariado de proyectos artísticos, el alumno aprenderá las competencias necesarias para definir el comisariado a través del estudio de su progreso histórico, los códigos específicos que definen la práctica curatorial, el conocimiento de los procesos necesarios para su correcta gestión y los medios de acceso necesarios para el conocimiento y entendimiento de la obra de arte contemporánea, sus autores y sus contextos. El objetivo principal es acercar al alumno a un aspecto esencial en el funcionamiento del arte actual por medio de su labor teórica y práctica.

Competencias

<i>Código Competencia</i>	<i>Descripción</i>
CG3	Planificación y gestión del tiempo.
CG5	Conocimientos básicos del área de estudio.
CG6	Comunicación oral y escrita de la propia lengua.
CG10	Capacidad de aprendizaje.
CG13	Capacidad de adaptación a nuevas situaciones.
CG16	Toma de decisiones.
CG17	Trabajo en equipo.
CG18	Habilidades interpersonales.
CG20	Capacidad para comunicarse con personas no expertas en la materia.
CG21	Valoración de la diversidad y de la multiculturalidad.
CG23	Habilidad para trabajar en un contexto internacional.
CG26	Diseño y gestión de proyectos.
CG27	Iniciativa y espíritu emprendedor.
CG28	Compromiso ético.

CG29	Interés por la calidad.
CG31	Sensibilidad estética.
CG32	Sensibilidad hacia el patrimonio cultural.
CE9	Desarrollar actitudes flexibles para la elaboración de imágenes artísticas.
CE39	Adquirir una visión global de la situación actual de la industria fotográfica y su relación con las industrias culturales.
CE40	Conocer el funcionamiento profesional de las prácticas curatoriales y expositivas en su relación con la Fotografía.
CE43	Ser capaz de gestionar fondos, exposiciones, muestras, festivales y otros eventos fotográficos.

Resultados de aprendizaje

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

- 01- Adquirir los conocimientos básicos del trabajo curatorial, fundamental para entender el funcionamiento del mercado del arte contemporáneo (CG5, CG10).
- 02- Saber planificar y gestionar el tiempo de trabajo para la organización de proyectos expositivos y editoriales para arte contemporáneo (CG3, CG16, CG18).
- 03- Desarrollar mecanismos de trabajo de gestión y esfuerzos interdisciplinares dentro de un grupo humano que trabaja en el ámbito cultural (CG6, CG16, CG17, CG18, CG20, CG27).
- 04- Debe demostrar un interés claro por la calidad (CG29) a la vez que demuestra sensibilidad estética (CG31).
- 05- Conocer el funcionamiento profesional de las prácticas curatoriales y exposición en relación con la fotografía actual (CG13, CE39, CE40).
- 06- Ser capaz de gestionar fondos, exposiciones, muestras, festivales y demás eventos relacionados con la fotografía (CG16, CG18, CG21, CG23, CG26, CG27, CG28, CG32, CE43).

Metodología docente

MD1	Impartición de clases teóricas.
MD2	Impartición de clases prácticas.
MD6	Tutorías académicas.
MD7	Seminarios, conferencias y visitas externas
MD8	Talleres de debate de casos prácticos.

Contenidos

<i>Temario</i>	1.- INVESTIGACIÓN EN ESTUDIOS CULTURALES 1. Pensar la obra de arte visual hoy. ¿Qué es un comisario de exposiciones? 2. Cómo abordar un tema. Elección e investigación sobre objetos de estudio de carácter cultural. 3. Breve historia del pensamiento crítico contemporáneo. 4. Cómo narrar una obra de arte.

	5. Breve historia del pensamiento, desde la posmodernidad hasta ahora. 6. Entender el momento. La crisis endémica 9. Husmear la historia. Narraciones y Narrativas. La importancia del archivo. 10. La proliferación de los estudios visuales. 11. Lenguajes de la fotografía y el cine en la contemporaneidad. 2.- GESTIÓN Y COMISARIADO DE OBRAS DE ARTE 1. La teoría institucional. El modelo de centro de arte. 2. El museo relacional. 3. Organigrama del museo. Quién, cómo y para quién se gestiona un centro de arte contemporáneo. 4. Perfil profesional del comisario. 5. Desarrollo de conceptos dentro del ámbito de los estudios culturales. 6. Idea de comisariado. 7. Diseño, planificación y desarrollo de proyecto de exposición. 8. Procesos documentales: Normativas, indexación, SEPIADES y catalogación. 9. El Derecho de Imagen y el Derecho de Autor. 10. Relaciones Institucionales: Permisos, Seguros, Correos y Colores RAL. 3.- PROPUESTA y DESARROLLO DE PROYECTO DE COMISARIADO 1. Investigación, supuesto y diseño de un proyecto de comisariado.

AF1	Participación y asistencia a clases teóricas y teórico-prácticas.	21 horas
AF2	Realización de ejercicios y prácticas en el aula.	24 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.	9 horas
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.	3 horas
AF8	Asistencia y realización de pruebas de conocimiento.	3 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 profesor.

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 profesor decide la aplicación de esta norma.

CALIFICACIÓN

El sistema de evaluación continua valora de forma integral los resultados obtenidos por el 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 el alumno desea intentar subir nota en convocatoria extraordinaria, deberá renunciar previamente en Secretaría de Alumnos, 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 alumno copia el trabajo de otro, ambos serán considerados 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 profesor 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 docente.

Pruebas (*)	Descripción de la prueba	Ponderación (en %)
SE1 Pruebas de conocimiento presenciales (orales y/o escritas).	Examen escrito	40%
SE2 Valoración de trabajos y proyectos.	Proyecto de comisariado final	50%
SE5 Actitud en clase y participación en los debates.	Se evalúa la actividad en los debates propuestos en clase	10%

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

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

Los 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.

El alumno realizará o entregará las pruebas de evaluación que el equipo docente estime oportunas y de las que habrá sido informado previamente. El profesor se reserva el derecho a decidir si se mantienen las calificaciones de Sistemas de Evaluación en que el alumno 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 alumno de TAI.

Recursos didácticos

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Barthes, R., (2009), La cámara lúcida, Barcelona: Paidós
Barthes, R., (2004), Roland Barthes por Roland Barthes, Barcelona: Paidós.
Batchen, G., (2004), Arder en deseos. La concepción de la fotografía, Barcelona: Gustavo Gili.
Baudrillard, J., (2007), Cultura y Simulacro, Barcelona: Kairós.
Bourdieu, P., (2003), Un arte medio, Barcelona: Gustavo Gili.
Bourdieu, P. y Darbel, A., (2003), El amor al arte. Los museos europeos y su público, Barcelona: Paidós Estética.
Bourriaud, N., (2008), Estética relacional. Buenos Aires: Ariadna Hidalgo.
Brea, J. L., (2007), Cultura_RAM. Mutaciones de la cultura en la era de su distribución electrónica. Barcelona: Gedisa,
De Diego, E., (2005), Travesías por la incertidumbre, Barcelona: Seix Barral.
Deleuze, G., (2010), La imagen –tiempo, Barcelona: Paidós.
Didi Huberman, G., (2009), La Imagen Superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas, Madrid: Abada.
Fontcuberta, J., (2002), El beso de Judas. Fotografía y verdad, Barcelona: Gustavo Gili.
Foster, H. (Ed.). (1985), La posmodernidad, Barcelona: Kairós.
Jiménez-Blanco, M.D., (2014), Una historia del museo en nueve conceptos, Madrid: Cátedra.
Lacapra, D., (2009), Historia y memoria después de Auschwitz,. Buenos Aires: Prometeo.
Lipotevsky, G., Charles, S., (2006), Los tiempos hipermodernos, Barcelona: Anagrama.
Lyotard, J.F., (1986), La posmodernidad explicada a los niños, Barcelona: Gedisa.
Obrist, H. U., (2010), Breve historia del comisariado, Madrid: Exit.
Rico, J. C., (2003), Manual práctico de museología, museografía y técnicas expositivas, Madrid: Sílex Ediciones.
Sontag, S., (2003), Ante el dolor de los demás, Madrid: Alfaguara.
Sontag, S., (2008), Sobre la fotografía, Barcelona: Debolsillo.
Tag, J., (2005), El peso de la representación, Barcelona: Gustavo Gili.
Traverso, E., (2007), El pasado, instrucciones de uso. Historia, memoria, política, Madrid: Marcial Pons.

Filmografía recomendada

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

Universidad
Rey Juan Carlos

Clooney, G. (2014). The Monument's Men [película]. Estados Unidos: 20th Century Fox.
Welles, O. (1973). Fraude [película]. Francia, Irán, Alemania del Este. Janus Film.
Visconti, L. (1976). Confidencias [película]. Italia-Francia. Rusconi Films.
Shainberg, S. (2006). Retrato de una obsesión [película]. Estados Unidos: Picturehouse.
Porlan, A. (2004). Las cajas españolas [documental]. España: Drop a Star.
Silver, S. (2010). The Bang Bang Club [película]. Canadá-Sudáfrica. Foundry Films.

SITIOS WEB DE INTERÉS

www.elcultural.es
<http://cultura.elpais.com/cultura/babelia.html>
www.artcontexto.com
www.museoreinasofia.com
www.artforum.com
www.a-desk.org
www.toiletpaper.com
www.icp.org
www.foam.org
www.clavoardiendo-magazine.com