

Gestión y Evaluación
Dra. Mercedes Reitano

La Gestión Cultural como disciplina de estudio aparece debido a la necesidad de profesionalizar este campo en razón de su creciente complejidad y la importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos, políticos y sociales de una nación. Este curso pretende, a través del estudio de casos, proporcionar definiciones de conceptos, adquisición de competencias y definir el papel del gestor cultural, transmitiendo el marco teórico y las herramientas básicas para conocer y aplicar los procesos implicados en la gestión cultural.

OBJETIVOS

1. Conocer modelos de gestión cultural a través estudio de casos en ciudades europeas, estadounidenses y latinoamericanas y confrontarlos a casos nacionales.
2. Conocer el campo de la gestión: sus definiciones, sectores, herramientas, etc.
3. Reconocer al gestor como ente de cambio social y generador de servicios y mediador entre el arte y la sociedad.
4. Adquirir competencias básicas de la gestión cultural para aplicarlas al desarrollo de proyectos en el ámbito cultural local.

Abordaje desde la discursividad crítica los procesos contemporáneos de producción artística a partir de la metatextualidad artística.

Análisis metacrítico/histórico.

CONTENIDOS

1- Introducción a la de Gestión Cultural

La Gestión Cultural como disciplina de estudio ingresa debido a la necesidad de profesionalizar este campo en razón de su creciente complejidad y la importancia que asumen los sectores de la cultura en los procesos económicos, políticos y sociales de una nación.

Concepto de Gestión Cultural

Gestión y patrimonio: Conceptos.

Cultura: diferencias entre sus definiciones

Patrimonio. Concepto y definiciones. Patrimonio Tangible, Patrimonio intangible

Institucionalidad y Políticas Públicas

Institucionalidad Cultural

Organizaciones culturales

Planificación Estratégica

Políticas Públicas

Legislación en cultura

La 4 funciones de la gestión: planificar, organizar, liderar y controlar.

Perfil del gestor cultural

Gestión Práctica (o Implementación)
Captación de Recursos (fundraising)

Actividades

Lectura y análisis de textos relativos al tema.

Análisis de políticas y planificaciones culturales públicas

2- Tipología de los espacios expositivos

El Museo y el Centro Cultural

El Museo como una institución pública o privada, permanente, con o sin fines de lucro, al servicio de la sociedad y su desarrollo, y abierto al público. Adquiere, conserva, investiga, comunica y expone o exhibe, con propósitos de estudio, educación y deleite colecciones de arte, científicas, etc., siempre con un valor cultural, según el International Council of Museums (ICOM). Su rol en la construcción del universo formal y conceptual. Sus textos críticos.

Ejemplos de Museos en Argentina:

Museo Nacional de Bellas Artes

Colección MALBA

Colección Fortabat

Museo Emilio Caraffa de Córdoba

Museos Macro y Castagnino de Rosario

La Bienal

La bienal como manifestación de las últimas tendencias de la cultura visual. Su discurso.

Venecia (1895) Sao Paulo (1951) La Habana (1984) Mercosur (1997) del Fin del Mundo (2007)

La Feria

La feria como evento cultural más importante de la región en el que se genera el encuentro anual de los curadores, críticos, directores de museos e instituciones, galeristas y artistas. Su discurso.

Art Basel (1970) Arco (1987) ArteBA (1991)

Actividades

Lectura y análisis de los textos curatoriales y mesas de debate.

Análisis de los envíos.

Relevamiento de exposiciones y sus textos críticos/curatoriales realizadas en los últimos 20 años (según el caso) en los museos más antiguos, y desde su constitución en los más nuevos.

Divulgación de la obra y los artistas, investigación, publicaciones al respecto.

3- Políticas culturales y el uso social del patrimonio

- Política cultural y patrimonio

- El patrimonio como motor del desarrollo

- Los estados y las políticas culturales
- Difusión del patrimonio. Patrimonio y turismo. La cooperación en la gestión del Patrimonio para uso turístico.

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO

- Clases expositivas
- Clases de discusión de textos
- Reuniones de organización y discusión de trabajos.

EVALUACION

Trabajo monográfico final.

Comparación del repertorio de rasgos con las obras aludidas

Comparación entre los textos y las obras en torno a los rasgos a partir de los cuales se construyen las posiciones sobre el tema.

Bibliografía Obligatoria

AAVV: Museos y coleccionismo ante el desafío del bicentenario. Auditorio ArteBA09

AAVV: Arte Global y Arte Latinoamericano; nuevas estrategias. Auditorio ArteBA 08.

Ballart Hernández, Josep/Tresseras; Jordi: Gestión del patrimonio cultural. Ariel Patrimonio, Barcelona 2010

Bourriaud, Nicolás. 2006. Estética relacional. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Bourriaud, Nicolás. 2007. Postproducción. Buenos Aires, Adriana Hidalgo

Bourriaud, Nicolás, 2009. Radicante. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Cippolini, Rafael (ed.) 2003. Manifiestos argentinos. Buenos Aires, Adriana Hidalgo.

Crimp, Douglas. "Imágenes". En: Crimp, Douglas. 2005. Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad. Madrid, Akal.

Crimp, Douglas. "Sobre las ruinas del museo". En: Crimp, Douglas. 2005. Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas de arte y la identidad. Madrid, Akal.

Crow, Thomas. "Arte para lugares específicos: El fuerte y el débil". En Corbeira Darío. 2000. Construir o deconstruir? Textos sobre Gordon Matta-Clark. Salamanca. Ediciones Universidad de Salamanca.

Danto, Arthur: 2009. Después del fin del arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. Cap. 10 "Los museos y las multitudes sedientas". Buenos Aires, Paidós.

Derrida, Jacques. "Orlas". En: Derrida. 2001. La verdad en pintura. Buenos Aires, Paidós.

Felshin, Nina: "Pero esto es arte? El espíritu del arte como activismo" En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito, 2001. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

Foster, Hal: "Recodificaciones: hacia una noción de lo político en el arte contemporáneo". En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito, 2001. Modos de hacer. Arte crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

Guasch, Anna María (ed.). 2000. Los manifiestos del arte posmoderno. Madrid, Akal.

Guash, Ana María, "Una Historia cultural de la posmodernidad y del poscolonialismo. Lo intercultural entre lo global y lo local." En: Artes, La Revista. Universidad de Antioquía. Facultad de Artes.

Krauss, Rosalind. "La originalidad de la vanguardia: una repetición posmoderna". En: Wallis, Brian. 2001. Arte después de la modernidad. Nuevos planteamientos en torno a la representación. Madrid, Akal.

Katzenstein, Inés (ed.) 2007. Escritos de vanguardia. Arte argentino de la década del 60. Buenos Aires, Fundación Espigas.

Lippard, Lucy. "Mirando alrededor: dónde estamos y donde podríamos estar". En: Blanco, Carrillo, Claramonte, Expósito, 2001. Modos de hacer. Arte

crítico, esfera pública y acción directa. Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca.

Mestre/Cardona: Museología crítica. Ediciones Trea, Gijón 2006.

Revistas Exit, Arte al Día, Art Nexus, Arco Noticias, Catálogos de exposiciones, ferias y bienales, etc.

Thornton, Sarah: Siete días en el mundo del arte. Edhasa, Buenos Aires, 2009.