Universidad de Navarra

Arte y espacio

Guía docente 2025-26

PRESENTACIÓN

Breve descripción:

ARTE Y ESPACIO (Bases visuales y espaciales en las prácticas de comisariado)

Este curso examina la relación entre las obras de arte y el espacio expositivo. Los alumnos se adentrarán en la planificación y el diseño de entornos expositivos tridimensionales capaces de fomentar la comprensión, la participación y el compromiso emocional del visitante.

El proceso de diseño de exposiciones se basa en un plan conceptual o interpretativo para una muestra, determinando los métodos más eficaces, atractivos y adecuados para comunicar un mensaje o contar una historia de forma visual y espacial. Este proceso de diseño es similar al del diseño arquitectónico, pasando del plan conceptual al diseño esquemático y después al desarrollo elaborado del diseño en previsión de la instalación final. La primera fase establece una dirección temática y desarrollan soluciones de diseño creativas y adecuadas para alcanzar los objetivos de comunicación de la exposición. En la segunda fase se emplean conocimientos técnicos para traducir el lenguaje visual del diseño en documentos detallados que proporcionen todas las especificaciones necesarias para producir e instalar la exposición.

Uno de los principales cambios en los museos y el diseño de exposiciones en la última década ha sido la atención prestada a la experiencia del visitante. Al identificar al público, sus necesidades y expectativas, temas y tendencias, una exposición debe diseñarse para permitir un encuentro positivo y atractivo mediante la interacción con la muestra. Cuando un comisario controla el espacio y los medios visuales en los que los objetos artísticos se encuentran con el público, la experiencia puede anticiparse y diseñarse de tal modo que la muestra pueda ser una mejor interfaz para el visitante. Su orientación debe partir de la idea de que la mejor manera de implantar una buena experiencia es mediante el diseño, la planificación y el control de los procesos.

Los participantes aprenderán diferentes herramientas conceptuales para entender y manipular el espacio utilizando desde simples elementos ya existentes hasta gráficos de diseño o medios multimedia con el fin de hacer más claro y accesible el contenido de la exposición. A lo largo del curso los alumnos analizarán en profundidad un caso de estudio concreto atendiendo a la adecuación entre medio y mensaje. La tarea final de la asignatura será la presentación de una propuesta completa de diseño expositivo.

- **Titulación**: Master en Estudios de Comisariado
- **Módulo/Materia**: Comisariado de Exposiciones / Materia y Espacio / Arte y Espacio
- **ECTS**: 3 ECTS
- **Curso, semestre**: Segundo
- **Carácter**: Obligatorio
- **Profesorado**: Javier Antón Sancho (PhD Universidad de Navarra, MsCCCP Columbia University)
- **Idioma**: Castellano
- **Aula, Horario**: Escuela de Arquitectura (Seminario 2, aula 0, aula 1, aula 2). Está indicado el aula de cada clase en el cronograma

Universidad de Navarra

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

COMPETENCIAS BÁSICAS

CB06_ Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07_ Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10_ Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

COMPETENCIAS GENERALES

CG07_ Aplicar procesos creativos que sirvan al diseño original de contenidos en exposiciones y proyectos comisariales

CG08_ Evaluar los resultados del trabajo en un proyecto de comisariado

CG09_ Aplicar estrategias para la creación de redes profesionales a nivel local y global abarcando los diversos grupos profesionales que intervienen en la definición de los proyectos de comisariado

CG10_ Conocer criterios de actuación para adaptación de los proyectos comisariales en situaciones de cambio a partir del conocimiento de las dinámicas y del papel de los distintos agentes del sector cultural

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT01_ Comprender que es propio del espíritu universitario afrontar de manera crítica y reflexiva el estudio de la propia disciplina en su conexión con el resto de los saberes.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE12_ Expresar gráficamente las propias ideas en el diseño de proyectos de comisariado sirviéndose del dibujo y de otras tecnologías complementarias

CE13_ Comprender e interpretar el espacio sabiendo adecuarlo a las necesidades de un proyecto de comisariado

CE14_ Aplicar la metodología necesaria para localizar la ubicación física de obras artísticas incluidas en un proyecto de comisariado

PROGRAMA

Universidad de Navarra

MÓDULO I. FUNDAMENTOS, INVESTIGACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN

1. - Introducción
2. - Investigación
3. - Recogida de información, ideación y conceptualización
4. - Estructura del proceso de diseño expositivo
5. - Narrativa espacial

Narrativa visual y espacial CE13

Como expresión de historias a través de medios visuales, las narrativas espaciales se introducen considerando al individuo y su entorno. Los estudiantes se iniciarán en los espacios interiores y las tipologías expositivas como estrategias de diseño espacial. Se introducirán los modos de producción de las disciplinas espaciales receptivas, es decir: instalación, inserción e intervención. Se abordarán a través del análisis de un número significativo de casos prácticos capaces de retratar diferentes estrategias y enfoques en la materia.

MÓDULO II. DISEÑO

1. - Pensamiento de diseño
2. - Dibujos, bosquejos y maquetas
3. - CAD, Sketchup: 3D modeling basic tools
4. - Elementos de Diseño
5. - Principios del Diseño

Dibujo y “espaciografía” CE12

Como medio necesario para el diseño de exposiciones, se introducirá a los alumnos en los procesos conceptuales y creativos de la producción de diseño, es decir: pensar a través del dibujo. En este módulo se cubrirán los siguientes fundamentos:

-Habilidades esenciales bidimensionales y tridimensionales y manipulación del espacio, escala y representación.

-Boceto a mano alzada centrado en la visualización conceptual rápida.

-Teoría y proceso de diseño a mano alzada y en medios digitales.

-Composición gráfica (símbolos, imágenes y tipografía) con énfasis en la observación, el proceso, la jerarquía y la abstracción.

Espacio y Tecnología CE14

La integración de comportamiento, narrativa y tecnología debe tenerse en cuenta a la hora de desarrollar propuestas espaciales. El entorno construido se considera un artefacto, que puede informarse a través de distintos medios. Es esencial comprender las tecnologías actuales para explorar los fundamentos del diseño gráfico y de interacción.

MÓDULO III. PLANEAMIENTO

1. - Planos y alzados
2. - Disposición de las paredes
3. - Iluminación
4. - Nuevos medios
5. - Guiar a los visitantes
6. - Factores humanos

Estrategia y Concepto CE13

El módulo se presenta desde un punto de partida conceptual y estratégico para desarrollar y mejorar las competencias fundamentales de diseño adquiridas previamente. La atención se centra en la inserción como modo de producción, que tiene en cuenta el tema, el tipo, el usuario/público, la teoría/concepto y el lugar/lugar. El análisis del contenido, la interpretación y la planificación o el planeamiento se centrarán en el usuario/público o el contenido como generadores del diseño.

MÓDULO IV. PRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

1. - Gestión del tiempo
2. - Colores y materiales
3. - Tipografía y gráficos
4. - Construcción y producción
5. - Instalación de objetos y su conservación

Concepto y Desarrollo del Diseño CE14

Los estudiantes aprenderán a desarrollar un esquema de diseño para un proyecto expositivo de escala media, que constituye la base del diseño final de la exposición. El módulo incorpora la planificación interpretativa y temática, el pensamiento estratégico y conceptual, y la traducción espacial de las intenciones de diseño.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDADES	METODOLOGÍA
CLASES TEÓRICAS AF1_Clases presenciales teóricas (6/50H) 6 horas / semestre	M1_Exposiciones del profesor Clases teóricas impartidas por el profesor. Se valorará la participación de los alumnos contestando preguntas, aportando comentarios, etc. Se valorará muy positivamente la participación en seminarios, conferencias e inauguraciones organizadas por el Museo.

CLASES SEMINARIO AF1_CLASES PRESENCIALES TEÓRICAS (6/50H) 6 horas / semestre	M2_Propuesta de contenidos a través de exposiciones de los alumnos y discusión Presentaciones realizadas por los estudiantes con un formato de discusión sobre los estudios de caso (se recomienda encarecidamente la contribución de los demás). Se valorará la calidad y coherencia de la presentación, centrándose en el material visual, como fotografías y planos. Será esencial incluir el marco teórico del tema de grupo: la perspectiva espacial y visual de la narrativa curatorial de la exposición estudiada.
TALLERES AF3_TALLERES (8/50H) 8 horas / semestre	M3_Orientación del trabajo del alumno individual o en grupo Trabajo supervisado por el profesor de los estudiantes en el espacio del estudio. Estas horas estarán dirigidas a la implementación de la teoría del tema en el análisis de los estudios de caso y la adquisición de competencias a través del proyecto expositivo de grupo. Dependiendo del día, puede variar desde retroalimentación individual hasta retroalimentación grupal o presentaciones públicas, entre otras actividades.

MENTORÍAS AF6_TUTORÍAS (4/50H) 4 horas / semestre	M5_Entrevistas personales con el alumno Entrevista personal con cada estudiante para orientación académica o profesional. Este momento también será una oportunidad para que los estudiantes consulten asuntos relacionados con la asignatura y los TRABAJOS FIN DE MASTER.
TRABAJO PERSONAL DEL ALUMNO AF 5_TRABAJOS DIRIGIDOS (18/50H) AF 7_ESTUDIOS Y LECTURAS (08/50H) 26 horas / semestre	M6_Análisis y resolución de casos M7_Orientación de la redacción de proyectos e informes Trabajo personal de los alumnos basado en la adquisición de diferentes competencias a través del análisis de casos prácticos y el proyecto de reedición de la exposición elegida.
TOTAL: **3,0 ECTS 50,00 H/AÑO**	

M2_Propuesta de contenidos a través de exposiciones de los alumnos y discusión

Presentaciones realizadas por los estudiantes con un formato de discusión sobre los estudios de caso (se recomienda encarecidamente la contribución de los demás). Se valorará la calidad y coherencia de la presentación, centrándose en el material visual, como fotografías y planos. Será esencial incluir el marco teórico del tema de grupo: la perspectiva espacial y visual de la narrativa curatorial de la exposición estudiada.

EVALUACIÓN

Universidad de Navarra

CONVOCATORIA ORDINARIA

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN [SE1 0-20 / SE2 10-30 / SE3 50-80]

Dinámica y descripción del desarrollo del ESTUDIO DE CASO Y PROPUESTA EXPOSITIVA

Los estudiantes se reunirán en grupos (la configuración de grupos ya existente para el TFM). Cada estudiante elegirá **una exposición para analizar como Estudio de Caso**. Cada grupo presentará en una clase entera el tema y sus casos de estudio. Los estudios de caso de cada grupo deben estar relacionados entre sí y relacionados con el tema de grupo del TFM y los casos de estudio servirán de soporte para sus propuestas del TFM. Además del análisis, cada grupo desarrollará **una exposición basada en el trabajo analítico** que servirá para **testar estrategias espaciales del TFM**.

EVALUACIÓN	DESCRIPCIÓN
PARTICIPACIÓN EN CLASSES SE1_PARTICIPACIÓN EN CLASES, SEMINARIOS Y TALLERES 10%	Esta parte de la calificación se basa en la **participación y contribución** en las diferentes clases. La asistencia es obligatoria.
EJERCICIOS SE2_ EJERCICIOS Y TRABAJOS ENTREGADOS 20%	Los estudiantes llevarán a cabo el desarrollo de la parte del Diseño de los TFMs que se llevarán a cabo en varias fases. Aquí se puntúan todas **las entregas y presentaciones intermedias.**
PRESENTACIONES SE3_EXÁMENES ESCRITOS O EXPOSICIONES ORALES 30%	Cada grupo presentará sus **casos de estudio** comenzando por una presentación del **tema que los engloba**, luego cada alumn@ presentará su caso de estudio **particular** y luego las **conclusiones** del grupo donde se ponga en relación todo lo presentado. Cada estudiante deberá explicar la relación entre el marco teórico y las estrategias de diseño espacial y visual que acompañan a su respectivo caso de estudio. Se valorará muy positivamente **la capacidad de relación tanto con el tema como con el resto de los casos de estudio del grupo**. Aquí se valorarán también las entregas intermedias de casos de estudio, como los resúmenes, la documentación técnica aportada, etc.

PROYECTO FINAL SE3_EXÁMENES ESCRITOS O EXPOSICIONES ORALES 40%	El trabajo final de este curso consistirá la **instalación de un proyecto de diseño expositivo** relacionado con el tema del grupo. Esta exposición que se llevará a cabo en la Escuela de Arquitectura deberá servir para **testar alguna de las estrategias espaciales** que se quieren llevar a cabo en la exposición del TFM. Si además de esto el grupo presenta una maqueta a escala de la propuesta expositiva del TFM tendrá un punto extra en la nota final.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Para los alumnos SUSPENSOS en la convocatoria ordinaria, se contempla la realización de un **trabajo final**, que se llevará a cabo de manera personal por el alumno durante el período oficial de exámenes en convocatoria extraordinaria. Para aprobar la asignatura en convocatoria extraordinaria será necesario alcanzar en dicho trabajo la nota mínima de 5,0 puntos. El trabajo será un **texto analítico de un caso de estudio de una exposición** y se valorará la calidad del análisis basado en las estrategias visuales y espaciales de la misma. Tendrá una extensión máxima de **1500 palabras**.

HORARIOS DE ATENCIÓN

JAVIER ANTÓN SANCHO (jantonsa@unav.es)

- Despacho **B1102 (948425600. Ext: 802707)** Edificio de **Arquitectura**. Planta **tercera**.
- Horario de **tutorías**: Acordar por email.

BIBLIOGRAFÍA

AlTSHULER, BRUCE. *Salon to Biennial: Exhibitions that made Art History. Volume I: 1863-1959.* Phaidon: 2008. Localízalo en la Biblioteca

AlTSHULER, BRUCE. *Biennials and Beyond: Exhibitions that made Art History. Volume II: 1962-2002.* Phaidon: 2013. Localízalo en la Biblioteca

ATKINS, ROBERT. *On edge: alternative spaces today.* Art in America: 1998.

BARTHELMES, CHRISTIAN; OUDSTEN, FRANK. *Scenography: making spaces talk.* AVedition: 2011. Localízalo en la Biblioteca

BEDFORD, LESLIE. The Art of Museum Exhibitions. How Story and Imagination Create Aesthetic Experiences. Routledge: 2014. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

Universidad de Navarra

BERGER, CRAIG; LORENC, JAN; SKOLNICK, LEE. *What is Exhibition Design?* RotoVision: 2007. Localízalo en la Biblioteca

BERTRON, AURELIA; FREY, CLAUDIA; SCHWARZ, URICH. *Designing exhibitions.* Birkhäuser: 2012. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

BERTRON, AURELIA. *Project Area: Exhibition Design.* Birkhauser Verlag AG (1845): 2012. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

BOGLE, ELIZABETH. *Museum Exhibition Planning and Design.* Altamira Press: 2013. Localízalo en la Biblioteca

DERNIE, DAVID. *Exhibition Design.* W. W. Norton & Company: 2006. Localízalo en la Biblioteca

DZIEKAN, VINCE. *Virtuality and the Art of Exhibition.* Intellect ltd: 2012. Localízalo en la Biblioteca

FALK, JOHN. *Identity and the museum visitor experience.* Routledge: 2012. Localízalo en la Biblioteca

FALK, JOHN. *The museum experience revisited.* Left Coast Press: 2013. Localízalo en la Biblioteca

GARROFE, JOSEP. *Structural Displays.* Index books: 2011. Localízalo en la Biblioteca

HEIDEGGER, MARTIN. *Art and Space.* Nijhoff publisher: 1973. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

HUGHES, PHILIP. *Exhibition Design.* Laurence King Publishing: 2010. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

HUGHES, PHILIP. Exhibition Design: An introduction. Laurence King publisher: 2015. Localízalo en la Biblioteca

JACOB, GEORGE. *Exhibit Design: The Future.* CreateSpace Independent Publishing Platform: 2011. Localízalo en la Biblioteca

KLOBE, TOM. *Exhibitions: Concept, Planning and Design.* Rowman & Littlefield Publishers: 2012. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

KNELL, SIMON; MACLEOD, SUZANNE; WATSON, SHEILA. *Museum revolutions : how museums change and are changed.* Routledge: 2007 Localízalo en la Biblioteca

KRAUEL, JACOBO. *New Exhibition Design.* Links International: 2009. Localízalo en la Biblioteca

KRAUEL, JACOBO. *New Exhibition Design 2.* Links International: 2011. Localízalo en la Biblioteca

LOCKER, PAM. Basics of Interior Design 02: Exhibition Design. AVA publishing: 2010. Localízalo en la Biblioteca

LOUTHER, CLARE; MORENO, SHONQUIS. *Grand Stand 2.* Frame publisher: 2008. Localízalo en la Biblioteca

MESSEDAT, JONS. *Corporate Museums.* Avedition Gmbh: 2014. Localízalo en la Biblioteca

Universidad de Navarra

MACLEOD, SUZANNE. *Reshaping Museum Space.* Routledge: 2005. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

MARINCOLA, PAULA. *What makes a Great Exhibition.* Philadelphia Exhibitions Initiative: 2006. Localízalo en la Biblioteca

MCNAMARA, CARMEL and ROSSUM -WILLEMS, MARLOUS. *Grand Stand 4.* Frame publisher: 2013. Localízalo en la Biblioteca

MULDER, SUSANNE; OUDSTEN, FRANK. *Engaging Spaces.* Frame publisher: 2010. Localízalo en la Biblioteca

MULLER, ANA M. *New Exhibition Design 1900-2000.* Avedition Gmbh: 2015. Localízalo en la Biblioteca

OBRIST, HANS ULRICH. *A brief history of curating.* Zurich-Dijon 2008. Localízalo en la Biblioteca

O'DOHERTY, BRIAN; MCEVILLEY, THOMAS. *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space.* University of California Press: 1999. Localízalo en la Biblioteca

PELKONEN, EEVA-LIISA. *Exhibit A: Architecture Exhibition that Made History.* Phaidon Press: EXPECTED June 22, 2018. Localízalo en la Biblioteca

POESCH, JANINA. *Trade Fair Design Annual.* Avedition Gmbh: 2016. Localízalo en la Biblioteca

ROSSUM -WILLEMS, MARLOUS; SCHULZ, SARAH. *Grand Stand 3.* Frame publisher: 2011. Localízalo en la Biblioteca

SANDU CULTURAL MEDIA. *On show: temporary design of fairs, special events and art exhibitions.* Gingko press: 2012. Localízalo en la Biblioteca

SCHITTICH, CHRISTIAN. *Exhibitions and displays: museum design concepts, brand presentation, trade show design.* Birkhüser: 2009. Localízalo en la Biblioteca [Recurso electrónico]

SELZ, PETER. *Art of Engagement.* University of California Press: 2006. Localízalo en la Biblioteca

SHAOQIANG, WANG. Exhibition Art. Graphics and Space Design. Promopress: 2016. Localízalo en la Biblioteca

SIMON, NINA. *The Participatory Museum.* Lightning Source Inc: 2010. Localízalo en la Biblioteca

SUDERBERG, ERIKA. *Space, Site, Intervention: Situating Installation Art.* Minnesota Press: 2000. Localízalo en la Biblioteca

TAN, JEANNE. *Grand Stand 5.* Frame publisher: 2015. Localízalo en la Biblioteca

TEUFEL, PHILIPP; REINHARDT, UWE. *New Exhibition Desing 02.* Avedition Gmbh: 2010. Localízalo en la Biblioteca

WALHIMER, MARK. *Museums 101.* Rowman & Littlefield: 2015. Localízalo en la Biblioteca

WENG, DANZHI. *Walk and Watch III.* Artpower International Publishing: 2017. Localízalo en la Biblioteca

YU, JASMIN. *Exhibitions and Showrooms.* Design Media Publishing Ltd: 2011. Localízalo en la Biblioteca

ZAMORA, FRANCESC. *Affordable Exhibition Design.* Harper design: 2011. Localízalo en la Biblioteca