Universidad de Navarra

Audiencias y participación

Guía docente 2026-27

PRESENTACIÓN

- **Breve descripción**: desarrollo de audiencias para espacios culturales, museos, centros de arte, auditorios. Desarrollo, evaluación e Investigación con públicos. Accesibilidad tecnológica y entornos digitales. Impacto socioeducativo de las artes en el contexto comunitario.
  - **Titulación**: MCS
  - **Módulo/Materia**: Módulo 1. Audiencias y contextos
  - **ECTS**: 3
  - **Semestre**: 1er semestre
  - **Carácter**: Obligatoria
  - **Profesor responsable de la asignatura**: Carmen Urpí
- **Profesores**: Carmen Urpi y Eneas Bernal
  - **Idioma**: Español
  - **Aula, horario**: Aula 1 Museo. Consultar Google Calendar
  - **Resumen**: La asignatura plantea el diálogo del comisariado con los procesos participativos que intervienen en la experiencia del visitante, con el fin de poder considerar la adecuada incorporación de medios y recursos educativos para acompañar dichos procesos con éxito. Tal adecuación de medios y recursos responde, por un lado, al propio objeto del proyecto curatorial; es decir, a la obra y su interpretación curatorial. Por otro lado, responde al sujeto destinatario del proyecto; es decir, a las necesidades y posibilidades de los diversos públicos según sus condiciones (intereses, conocimientos, aptitudes, sensibilidades). La tensión que se crea entre ambos condicionamientos –del objeto y del sujeto– a la hora de adecuar los medios y recursos necesarios encuentra solución en el diálogo abierto y participativo con los responsables del área educativa de los centros de arte, museos o instituciones culturales, quienes se ocupan especialmente de las necesidades e intereses de cada público. El estudiante aprende a identificar estas tensiones y a generar una acción curatorial que, en colaboración con los profesionales que intervienen creativamente en dicha adecuación de medios y recursos, facilita la participación e implicación del visitante con nuevas aportaciones y nuevos cuestionamientos a la propuesta curatorial. Desde esta perspectiva, se presentan posibilidades de investigación para el comisariado. Se hace necesaria una estrecha colaboración con universidades y centros de estudios científicos que exige seguir unas metodologías específicas de trabajo.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Competencias)

<u>BÁSICAS Y GENERALES:</u>

CB6_ 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.

CB7_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.

CB8_Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9_Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

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.

CG2_ Obtener, analizar y evaluar información relevante de la cultura contemporánea que afecta a los proyectos de comisariado.

CG3_ Emitir juicios razonados, a partir de información fragmentada, sobre los principales retos de la cultura contemporánea y poner en relación esos retos con la propia actividad comisarial.

CG7_ Aplicar procesos creativos que sirvan al diseño original de contenidos en exposiciones y proyectos curatoriales.

CG8_Evaluar los resultados del trabajo en un proyecto de comisariado.

CG9_Conocer las estrategias aplicables 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.

ESPECÍFICAS

CE5_ Comprender de manera detallada y fundamentada el contexto jurídico, territorial e institucional en el que se desarrollan los proyectos culturales en cuanto afectan a los proyectos de comisariado.

CE6_ Conocer las principales fuentes de información a partir de las cuales orientarse críticamente en el mapa de comisariado internacional (localización geográfica de principales centros, autores y tendencias).

CE8_ Desarrollar un proyecto pedagógico coherente e integrado con el proyecto de comisariado.

CE9_ Definir objetivos del comisariado y la producción de exposiciones y programaciones culturales.

CE19_ Adaptar a los diversos colectivos (jóvenes, personas mayores, personas con alguna discapacidad, etc.) las acciones de mediación (actividades, talleres, folletos, audioguías, señalética, etc.) de un producto comisariado.

PROGRAMA

MÓDULO 1 CONCEPTOS BÁSICOS

Objetivo General 1: Reconocer los fundamentos pedagógicos de los procesos participativos y educativos que intervienen en el comisariado para delimitar y contener su mediación cultural y pedagógica

- Tema 1 El acceso a la cultura y las artes. Claves pedagógicas interpretativas CB8
- Tema 2 Límites y alcance de la mediación pedagógica en el desarrollo de audiencias activas. CG10

AF1 AF7 Clases presenciales teóricas. Estudios y lecturas.

M1 M2 Exposición de la profesora. Propuesta de contenidos a través de exposiciones de los alumnos y discusión.

MÓDULO 2 PRAXIS. REVISION CRÍTICA

Objetivo General 2: Identificar y definir necesidades y posibilidades pedagógicas del proceso de comisariado

- Tema 3 Prácticas participativas. Tipología. Áreas. CB9 CG9
- Tema 4 Problemática y estrategia organizativa, institucional, social y educativa. CG10 CE19

AF2 AF3 Clases presenciales prácticas. Talleres.

M6 M3 Análisis y resolución de casos. Orientación del trabajo del alumno individual o en grupo.

MÓDULO 3 DISEÑO Y PLANIFICACIÓN

Objetivo General 3: Diseñar y planificar medios y recursos didácticos eficaces para desarrollar los objetivos y evaluar su alcance

- Tema 5 Diseño y planificación de proyectos curatoriales y estrategias organizacionales para nuevos públicos. CG7 CE8 CE9
- Tema 6 Desarrollo y evaluación. Investigación-acción con universidades y otros centros. CG8 CG9

AF5 AF4 Trabajos dirigidos. Visitas y encuentros.

M3 M4 Orientación del trabajo del alumnado. Entrevistas a artistas y otros profesionales.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 Clases presenciales teóricas	10 horas
AF2 Clases presenciales prácticas	
AF3 Talleres	10 horas
AF4 Visitas y encuentros	
AF5 Trabajos dirigidos	25 horas
AF6 Tutorías	10 horas

AF7 Estudio y lecturas	15 horas
AF8 Exámenes y presentaciones	2 horas

METODOLOGÍA DOCENTE

M1 Exposición de la profesora

M2 Propuesta de contenidos a través de exposiciones de los alumnos y discusión

M3 Orientación del trabajo del alumno individual o en grupo

M4 Entrevistas a artistas y otros profesionales

M6 Análisis y resolución de casos

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

Por un lado, se valora la participación en las actividades de aula y fuera del aula, tanto de estudio y revisión conceptual de los ejes principales de la asignatura como de estudio, discusión y exposición de casos prácticos asociados a dichos ejes. Por otro lado, las competencias adquiridas con el estudio y con todas estas actividades deberían capacitar al alumnado para desarrollar un proyecto grupal de desarrollo de audiencias participativas en entornos culturales, que será requisito del TFM a elaborar durante el segundo cuatrimestre.

EXAMEN

La fecha del examen de la lectura obligatoria en convocatoria ordinaria es el viernes 12 de diciembre de 15.30 a 18.30 pm en el Aula 1 del Museo. El examen no excederá los 15 minutos de tiempo. Se seguirá orden alfabético y será presencial.

El alumno podrá acudir con sus anotaciones, esquemas, etc. pero no está permitido entrar al examen con libros ni con dispositivos electrónicos (incluido el móvil). Recibirá dos preguntas y, mientras se evalúa al alumno anterior, podrá prepararlas. Las respuestas deberán reflejar que se ha comprendido el texto del libro. El profesor puede hacer preguntas durante la exposición.

LECTURA OBLIGATORIA PARA EL EXAMEN

Comisariado ¿pedagógico?: Exploraciones transformadoras de la práctica curatorial. Irene Amengual Quevedo. Madrid: Los libros de la Catarata, 2023

1 Asistencia y participación en clases, seminarios y talleres **2 Ejercicios y trabajos en los talleres**	40 % 20%	

3 Tutorización del Proyecto de Mediación del TFM	40%

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Para la convocatoria extraordinaria de mayo, se podrán presentar todas las actividades y entregas pendientes a través de la plataforma del Aula Virtual ADI. La fecha máxima es el XX de mayo. Si el alumno no ha entregado previamente trabajos o actividades que se realizaban en equipo, tendrá que hacerlo individualmente. Los porcentajes de evaluación se mantienen para los diferentes bloques de la asignatura y sus actividades correspondientes.

ATENCIÓN: Se recuerda que cualquier intento de fraude, copia, plagio u otro comportamiento irregular supone una infracción grave tal y como está contemplado en el título IV "Normas de disciplina académica de los estudiantes" dentro del Sistema de normas sobre la convivencia en la Universidad de Navarra".

HORARIOS DE ATENCIÓN

Se atenderá previa solicitud de entrevista por correo electrónico a la siguiente dirección: jperlado@external.unav.es

BIBLIOGRAFÍA

Bibliografía general sobre participación de los públicos

Almela, C. (2022, Septiembre 23). *¿Documenta como escuela?* Poliedrica. https://www.poliedrica.cat/es/documenta-como-escuela/

Álvarez Guillén, M. (2016). *Del boom museístico a los laboratorios del procomún: Un recorrido por la crítica a la institución en el caso español*. *Kult-ur*, 3(5), 77-94. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/nb0ore/cdi_dialnet_primary_oai_dialnet_unirioja_es_ART0000998372

Ayala Aizpuru, I., Cuenca-Amigo, M., & Cuenca Amigo, J. (2019). *Principales retos de los museos de arte en España. Consideraciones desde la museología crítica y el desarrollo de audiencias*. *Aposta. Revista de Ciencias Sociales*, 80, 61-81. http://apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/iayala.pdf

Berger, J. (1972) Ways of seeing. London: Penguin Books. Find it in the Library

Bjørnsen, E. (2014), The Limitations of Audience Development, http://www.nordicperformingartsdays.dk/wpcontent/uploads/2014/06/Publikum

sutviklingens-begrensninger-engelsk-versjon.pdf

Bollo, A.; Da Milano, C.; Gariboldi, A.; Torch, Ch. (2017) Study on Audience Development: How to place audiences at the centre of cultural organisations. Brussels: Directorate-General for Education, Youth, Sport and Culture. Creative Europe Programme. European Comission.

Burnham, R. and Kai-Kee, E. (2011) Teaching in the art Museum. Interpretation as experience. Los Angeles, CA: Getty Publications. Find it in the Library

Falk, J. H. (2009) Identity and the museum visitor experience. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. Find it in the Library

Falk, J. H. & Dierking, L. D. (1992) The Museum Experience. Washington: Whalesback Books. Find it in the Library [Electronic Resource]

Hein, G. E. (2012) Progressive Museum Practice. John Dewey and Democracy. Walnut Creek, CA: Left Coast Press. Find it in the Library [Electronic Resource]

Hein, G. E. (1998) Learning in the Museum. New York: Routledge. Find it in the Library [Electronic Resource]

Hein, H. S. 2000. The Museum in transition. A philosophical perspective. Smithsonian books: Washington. Find it in the Library

Hooper-Greenhill, E. (2000) Changing Values in the Art Museum: rethinking communication and learning, International Journal of Heritage Studies, 6:1, 9-31, DOI: 10.1080/135272500363715

Morse, N. (2021). *Curatorial work and care*. En *The Museum as a Space of Social Care* (pp. 163-181). Routledge. Find it in the Library

NEA (2015), When Going Gets Tough: Barriers and Motivations Affecting Arts Attendance , NEA Research Report #59, National Endowment for the Arts, Washington. Find it in the Library [Electronic Resource]

O'Neill, P., & Wilson, M. (Eds.). (2010). *Curating and the Educational Turn*. Londres: Open Edition y Amsterdam: De Appel Art Centre. https://unika.unav.edu/permalink/34Uhttps://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/1ufas1l/alma991003696999708016NAV_INST/1ufas1l/alma991003696999708016

Odell, J. (2020). *Cómo no hacer nada: Resistirse a la economía de la atención*. Ariel. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/1ufas1l/alma991003846149708016

Pérez Barreiro, G. (2022). La tercera orilla del río: Curaduría, mediación y pedagogía. En I. Amengual, C. Boj, & L. Camnitzer (Eds.), *Comisariado pedagógico: Exploraciones transformadoras de la práctica curatorial* (pp. XX-XX). Los Libros de la Catarata. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/nb0ore/cdi_elibro_books_ELB233352

Rivière, G. H. (1993) La museología. Curso de Museología. Textos y testimonios. Madrid: Akal. Find it in the Library

Rogoff, I. (2008). *Turning*. *e-flux journal*, (0). http://www.e-flux.com/journal/turningSandell, R. (1998), "Museums as Agents of Social Inclusion", in Museum Management and Curatorship, Volume 17, Issue 4, 401-418.

Sani, M. (2015), Participatory Governance of Cultural Heritage, EENC Report, http://www.eenc.info/eencdocs/papers-2/participatory-governance-of-cultural-heritage/

Santacana, J. (2006). *La singularidad del arte*. En *Museología crítica* (pp. 255-284). Trea. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/1ufas1l/alma991001609229708016

Sola, B. (2019). *Exponer o Exponerse. La educación en museos como producción cultural crítica*. Catarata. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/1ufas1l/alma991000071569708016

TEDx Talks. (2012, April 2). *Opening up the Museum: Nina Simon @ TEDxSantaCruz* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=aM4mHwBxPfA

Tobelem, J.M. (2016), La Culture pour tous, Paris, Éditions Fondation Jean-Jaurès. Find it in the Library

Walmsley, B. (2013), "Co-Creating Theatre: Authentic Engagement or Inter-Legitimation?" in Cultural Trends 2013, Vol. 22, No. 2, 108-118. Find it in the Library [Electronic Resource]

Wells, M./Butler, B./Koke, J. (2013), Interpretive Planning for Museums: Integrating Visitor Perspective in Decision Making, Walnut Creek, California. Find it in the Library [Electronic Resource]

Bibliografía específica sobre medios digitales, nuevos públicos y evaluación del impacto social

Arts Council England (2010), Digital audiences: Engagement with arts and culture online, www.artscouncil.org.uk/media/uploads/doc/Digital_audiences_final.pdf Study on Audience Development - How to place audiences at the centre of cultural organisations 63.

Australia Council for the Arts (2011), Connecting://arts audiences online, http://www.australiacouncil.gov.au/workspace/uploads/files/research/connecting _arts-audiences-onli-54325bda24842.pdf

Bollo, A. (2015), "Digitale. Quale impatto sull'accesso e sulla partecipazione culturale?" in Il Giornale delle Fondazioni, http://www.ilgiornaledellefondazioni.com/content/digitalequale-impatto-sull%E2%80%99accesso-e-sulla-partecipazione-culturale

Da Milano, C./Del Gaudio, I./De Luca, M./Franchi, G./Galloni, V. (2009), I giovani e i musei di arte contemporanea, IBC-Istituto Beni Culturali Regione Emilia Romagna, http://online.ibc.regione.emilia-romagna.it/I/libri/pdf/Giovani_Musei.pdf

Giaccardi, E. (ed.) (2012), Heritage and social media: understanding heritage in a participatory culture, New York, NY, Routledge. Find it in the Library

Harlow, B. (2015), Taking Out the Guesswork. A Guide to Using research to build Arts Audiences, The Wallace Foundation, http://www.wallacefoundation.org/knowledgecenter/audience-development-for-the-arts/strategies-for-expandingaudiences/Documents/Taking-Out-the-Guesswork.pdf

Lynch, B. (2011), Whose cake is it anyway? A collaborative investigation into engagement and participation" in 12 museums and galleries in the UK, Paul Hamlyn Foundation

Walmsley, B. (2016), "From arts marketing to audience enrichment: how digital engagement can deepen and democratize artistic exchange with audiences", in Poetics, Volume 58, October 2016, Pages 66–78 http://dx.doi.org/10.1016/j.poetic.2016.07.001 Find it in the Library

Woolf, F. (2004), Partnerships for learning: a guide to evaluating arts education projects, http://www.artscouncil.org.uk/media/uploads/documents/publications/phpLYO0Ma.pdf

Referencias bibliográficas sobre buenas experiencias prácticas

Barcenilla García, H., & Bernal, E. (2022). *Un museo fuerte, un museo vulnerable*. En F. Quiroga & S. Meschded (Coords.), *Mutaciones en el espacio público*. Barletbooth. https://concomitentes.org/media/pages/programas-publicos/mutaciones/abstract-texto-museo-fuerte-museo-vulnerable/44b8c2ade2-1693393706/pdf_-abstract-un-museo-fuerte-un-museo-vulnerable.pdf

Bassas, J. (Ed.). (2016). *Genealogías Curatoriales: 26 comisarios/as en diálogo*. Fuera de Colección. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/1ufas1l/alma991009954389708016

Carrión, J. (2020, Julio 15). *Capítulo cuatro: Géneros fluidos*. En *Solaris* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=YheBUZQSMUg

Crawford, G.(2014), "Is there an app for that? A case study of the potentials and limitations of the participatory turn and networked publics for classical music audience engagement" in Information Communication & Society 2014, Volume: 17, Issue: 9, 1072-1085, http://dx.doi.org/10.1080/1369118X.2013.877953 Find it in the Library

Cuenca Amigo, M., López Sintas, J. y García Álvarez, E. (2015). "The Opera Experience: Performing a Vibrato with the Audience. Pre-conditions, strategies and the experience", International Review of Social Research, 5 (2), 141-151. doi:10.1515/irsr-2015-0013 Find it in the Library

Ferguson, M., & Renner, K. (2019). *A Museum Without Walls: Community Collaboration in Exhibition Development*. *Theory and Practice, Vol. 2, Museum Futures. Diversity, Inclusivity, Social Justice*. https://articles.themuseumscholar.org/2019/05/01/tp_vol2fergusonrenner/

Harlow, B. y Roman, C. C. (2014). Someone who speaks their language. How a non traditional partner brought new audiences to Minnesota Opera. New York: The Wallace Foundation.

Harlow, B. (2014), The Road to Results. Effective Practices for Building Arts Audiences, The Wallace Foundation, http://www.wallacefoundation.org/knowledgecenter/audience-development-for-the-arts/strategies-for-expandingaudiences/Documents/The-Road-to-Results-Effective-Practices-for-Building-ArtsAudiences.pdf

Harlow, B. (2015), Extending Reach with Technology. Seattle Opera's multipronged experiment to deepen relationships and reach new audiences, The Wallace Foundation, http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/audience-development-for-thearts/strategies-for-expanding-audiences/Documents/Extending-Reach-WithTechnology.pdf

Harlow, B. and Heywood, T. (2015), Getting Past "It's not for People like Us". Pacific Northwest Ballet Builds a following with Teens and Young Adults, The Wallace Foundation, http://www.wallacefoundation.org/knowledge-center/audiencedevelopment-for-the-arts/strategies-for-expanding-audiences/Documents/Getting-PastIts-Not-For-People-Like-Us.pdf

Jackson, A. (2015), Imagining Arts Organizations For New Audiences: Values And Valuing, commissioned by The Cleveland Foundation and the Paul Hamlyn Foundation, http://www.phf.org.uk/

Mitchell, T. (2009). *El mundo como exposición*. En I. Duarte & R. Bernat (Eds.), *Querido público. El espectador ante la participación: jugadores, usuarios, prosumers y fans* (pp. 262-291). Centro Párraga, Cendeac y Elèctrica Produccions. https://unika.unav.edu/permalink/34UNAV_INST/1ufas1l/alma991006154389708016

MUSAC. (2016-2022). *Proyectos de la convocatoria Laboratorio 987*. https://musac.es/lab987/es/PROYECTOS/

Nordic Inspiration–Fresh Approaches to Museum Learning, special issue of MID Magasin # 33, 2015, http://www.nemo.org/fileadmin/Dateien/public/topics/Learning/NORDIC_INSPIRATION_- _FRESH_APPROACHES_TO_MUSEUM_LEARNING.pdf

OMC-Open Method of Coordination working group of EU Member States experts (2012), Report on policies and good practices in the public arts and in cultural institutions to promote better access to and wider participation in culture, 2012 http://ec.europa.eu/culture/policy/strategic-framework/documents/omc-report-accessto-culture_en.pdf

O'Toole, J. et al. (2014), Young audiences, theatre and the cultural conversation, Dordrecht, Springer, http://dx.doi.org/10.1007/978-94-007-7609-8 London arts and cultural organizations share experience of working in the public realm. Find it in the Library [Electronic Resource]

Preciado, P. B. (2017). *El museo apagado: Pornografía, arquitectura, neoliberalismo y museos*. Malba, Buenos Aires. https://paroledequeer.blogspot.com/2015/03/el-museo-apagado-por-paul-b-preciado.html

Sanz, J., & Pajares, B. (2023, Agosto 14). *No es activismo, es rigor: mujeres, amor diverso* [Episodio del podcast]. En *Arte Compacto en Radio 5*. RTVE. [podcast] M. López-

Universidad de Navarra

Fanjul y Díez del Corral *The Second Glance*. Bode-Museum de Berlín. https://www.rtve.es/play/audios/arte-compacto-en-radio-5/arte-compacto-radio-5-no-activismo-rigor-mujeres-amor-diverso/6758584/