Universidad de Navarra

El proyecto curatorial

Guía docente 2023-24

PRESENTACIÓN

- **Breve descripción de la asignatura:** El guion curatorial. Capítulos y estructura de un proyecto curatorial completo. Conceptualización y justificación del proyecto curatorial. Las obras y los artistas. El diseño expositivo. Puesta en espacio y tiempo de los proyectos. El plan de ejecución. Montaje y desmontaje. Cronograma.
- **Carácter**: Obligatoria
- **ECTS**: 4
- **Semestre**: 2
- **Idioma**: Español
- **Título**: MCS 22/23
- **Módulo y materia de la asignatura**: Módulo 2, La praxis curatorial
- **Profesor responsable de la asignatura**: Gabriel Pérez-Barreiro
- **Profesores**: Gabriel Pérez-Barreiro, Iciar Sagarminaga
- **Horario**: Consultar Google Calendar
- **Aula**: Aula 1 Museo

COMPETENCIAS

BÁSICAS

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

COMPETENCIAS GENERALES

CG1- Dominar las herramientas metodológicas e instrumentales que permiten la reflexión teórica, el análisis y la argumentación sobre aspectos que afectan a las prácticas de comisariado a partir de textos complejos y multidisciplinares.

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.

CG4-Comunicar, argumentar y presentar proyectos de comisariado oralmente o por escrito, utilizando la tecnología adecuada a las prácticas de comunicación contemporánea.

CG5-Actuar con iniciativa personal en la toma de decisiones relativas a propuestas comisariales, siendo capaz de defender justificadamente las mismas.

CG6-Distinguir roles en un equipo de comisarios, discriminando funciones, tareas y reparto de responsabilidades.

CG7-Aplicar procesos creativos que sirvan al diseño original de contenidos en exposiciones y proyectos comisariales.

CG8-Evaluar los resultados del trabajo en un proyecto de comisariado.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE2-Conocer a un nivel avanzado el pensamiento contemporáneo en su condición de marco de las manifestaciones artísticas y de comisariado.

CE3-Identificar conexiones culturales entre diferentes épocas, territorios y estilos artísticos, sabiendo articularlas en un discurso comisarial coherente.

CE4-Interpretar las obras de arte y demás productos culturales aplicando las metodologías pertinentes en cada caso con vistas a su posible inclusión en un proyecto comisarial.

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).

CE9-Definir objetivos y controlar los procesos asociados a la consecución de los mismos en el comisariado y producción de exposiciones y programaciones culturales.

CE10-Plasmar el propio pensamiento en el comisariado de programas, exposiciones y eventos culturales y artísticos, desde un punto de vista original y sustentado teórica y estéticamente.

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, gestionar derechos de exhibición, seguros y transporte.

CE15-Aplicar los protocolos específicos de conservación que afectan a la manipulación, traslado y exhibición de los distintos materiales que forman parte de un proyecto expositivo comisariado.

CE16-Conocer y aplicar las distintas tipologías de redacción de textos adecuados a la diversidad de formatos necesarios en los proyectos de comisariado.

CE18-Dominar las herramientas de investigación relacionadas con las prácticas de comisariado.

CE20-Identificar las principales fuentes de recursos para la financiación de proyectos de comisariado.

CE21-Elaborar presupuestos y analizar los estados financieros y de control presupuestario de casos de estudio de exposiciones y otros proyectos afines al comisariado.

PROGRAMA

Esta asignatura presentará los diferentes pasos para elaborar un proyecto curatorial, desde su marco conceptual hasta su implementación con énfasis en el proceso de elaboración conceptual. Se tomará como punto de inicio una serie de reflexiones sobre prácticas de atención, para enfocar el contacto entre obra de arte y espectador, para luego construir ideas sobre el recorrido expositivo, la mediación, y la generación de contenido. Trabajaremos conceptos que se puedan aplicar para el desarrollo del TFM. Se presentarán como casos de estudio la 33 Bienal de São Paulo (2018), la 6 Bienal de Mercosur (2007), La Invención Concreta (Museo Reina Sofía, 2013), entre otros.

Programa de la asignatura (detalle de sesiones y temas que se abordan en cada sesión)

Primera semana:

Clase 1: Ejercicio de atención en salas

Clase 2 Principios del proyecto curatorial, intención, público(s), experiencia y mediación.

Clase 3 Análisis de sala, discursos de mediación

Clase 4 Caso de estudio La Invención Concreta (Museo Reina Sofía/CPPC)

Clase 5 Trabajo grupal TFM objetivos

Segunda semana:

Clase 6 Caso de estudio: 6ª Bienal de Mercosur.

Clase 7 Caso de estudio: 6ª Bienal de Mercosur.

Clase 8 Caso de estudio 33 Bienal de São Paulo.

Clase 9 Caso de estudio 33 Bienal de São Paulo.

Clase 10 Tema abierto

ACTIVIDADES FORMATIVAS

AF1 Clases presenciales	20	
AF2 Clases presenciales prácticas		
AF3 Talleres		
AF4 Visitas y encuentros	20	Encuentros con profesionales y visitas del viaje curatorial

AF5 y 7 Trabajos dirigidos, estudio y lecturas	33	
AF6 Tutorías	10	
AF8 Exámenes y presentaciones	4	

EVALUACIÓN

CONVOCATORIA ORDINARIA

Presentación

Como hemos visto en clase, el proyecto curatorial alterna entre la voluntad de curador y las condiciones/contexto dadas. El ejercicio para esta asignatura tiene como propósito estimular una reflexión sobre las intenciones curatoriales de cada alumno. Se busca un momento de pausa para considerar el impacto de todo lo aprendido hasta ahora en el Máster en cada persona, entendiendo que es un proceso continuo y variable. Se evaluará la capacidad de reflexión y de honestidad, más que los principios curatoriales en términos absolutos.

Ejercicio individual: Manifiesto personal de curaduría

Propósito: redactar un texto de hasta 1000 palabras en la que expones tus principios y deseos en el campo curatorial.

El texto debe cubrir las siguientes cuestiones (no necesariamente en este orden):

¿Cuál es mi definición funcional del arte y/o la cultura? (Yo entiendo que el arte es....)

¿Por qué quiero ser curador?

¿Qué público(s) es/son prioritarios para mi?

¿Qué pienso que puedo aportar/contribuir al campo curatorial?

Sin límites prácticos, ¿qué exposición me gustaría organizar y dónde?

¿Con qué curadores/críticos/artistas me siento identificado/a?

Universidad de Navarra

El texto se debe entregar antes del **15 de marzo, 2024**

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Un ensayo de 3000 palabras sobre un texto curatorial a ser elegido por el profesor.

Fecha de entrega: **XX de junio**

HORARIOS DE ATENCIÓN

Estableceré horarios de tutoría individual durante las semanas que doy clase. Son optativas y no evaluadas. Las tutorías se realizan el la biblioteca/sala del profesor en el MUN.

BIBLIOGRAFÍA

www.Atenta.net

https://www.friendsofattention.net/

www.estarser.net

www.33.bienal.org.br

https://outra33.bienal.org.br/pt-br/

Jonathan Crary, 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep (London: Verso, 2014), existen versiones en castellano. Localízalo en la Biblioteca

Byung-Chul Han, The Burnout Society (Sanford University Press, 2015), existen traducciones al castellano. Localízalo en la Biblioteca

Jacques Ranciere, The Politics of Aesthetics (London: Bloomsbury, 2019) Localízalo en la Biblioteca

Tirdad Zolghadr, Traction (Sternberg Press, 2016) Localízalo en la Biblioteca

Jens Hoffmann (ed.), The Next Documenta should be Curated by an Artist (Revolver, Frankfurt and E-flux, New York, 2004), también disponible aquí

Luis Camnitzer, "El arte como forma de conocimiento". Localízalo aquí