

A woman with blonde hair tied back, wearing glasses and a black blazer, is looking upwards and to the left. She is holding a smartphone in her hands. The background is a gallery with several framed artworks on the wall.

ESEADE

Libre como vos

Maestría en
Gestión de Arte y Curaduría

MODALIDAD A DISTANCIA / DURACIÓN 16 MESES

MAESTRÍA EN

Gestión de Arte y Curaduría

La Maestría está enfocada en formar expertos que comprendan los procesos de la gestión y de la Curaduría a través de conocimientos tanto teóricos como prácticos para que puedan encarar los complejos desafíos de ambas disciplinas ya que la profesionalización en estos campos viene ocupando un lugar de relevancia en los estudios universitarios y ámbitos profesionales; se busca brindar las herramientas adecuadas para aplicar sus conocimientos de una manera competitiva y responsable, desarrollando además un espíritu crítico e independiente, para garantizar la aplicación concreta de las herramientas en nuevas narrativas historiográficas así como en la elaboración de nuevos diagnósticos sobre la lectura del pasado y el estado del arte actual; así como que sean capaces de generar nuevos conocimientos y habilidades en el mundo de la cultura.

Nuestra Metodología

ESEADE ha desarrollado un modelo pedagógico de aprendizaje interactivo denominado **Modelo de Transferencia y Transformación** que viabiliza la transferencia de los conocimientos adquiridos al puesto de trabajo con un enfoque eminentemente práctico y que se desarrolla en una Comunidad Virtual interactiva; basado en la transformación personal, organizacional y del entorno.

Como signo propio y distintivo de ESEADE, se parte de la concepción de que el aprendizaje real ocurre no solo cuando se imparten conocimientos y se muestran herramientas, sino cuando se forma parte de una comunidad de personas que comparten sus vivencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas. El participante es un agente de cambio que activa lo aprendido para transformar su realidad.

La exteriorización de esta filosofía se concreta en la figura del **Ecosistema ESEADE** integrado por el alumno, profesores, pares y representantes del sector que nutren y enriquecen la experiencia de formación.

Para poder responder acabadamente a estas necesidades hemos diseñado una modalidad que busca el ensamble perfecto entre instancias sincrónicas y asincrónicas en la virtualidad. En la dinámica de cursado se alternan espacios compartidos entre profesores y participantes; y el cursado en aulas virtuales de última generación para brindar independencia horaria en términos de la adquisición de conocimientos y herramientas.

Con el objetivo de reforzar la retención y la aplicabilidad, se realiza un uso intensivo de simuladores y otros recursos pedagógicos basados en gamificación (gamification tools) creados por ESEADE para dinamizar el proceso de aprendizaje. Estos recursos permiten vivenciar y reproducir si-

Objetivos de Aprendizaje

QUE EL PARTICIPANTE LOGRE:

Diseñar e implementar políticas de gestión, en ámbitos tanto públicos como privados, vinculados al campo del arte.

Diseñar estrategias de asesoramiento para la implementación de acciones curatoriales, en instituciones tanto públicas como privadas.

Elaborar políticas y conducir programas de investigación en temas de curaduría y gestión vinculados al campo del arte latinoamericano, el contexto del arte contemporáneo, los circuitos del arte y la función de la crítica.

Elaborar y proveer elementos de crítica artística a fin de aplicarlos al contexto de las exposiciones de obras de arte, recurriendo al manejo adecuado de la historia de la estética y de la curaduría desde sus inicios hasta la actualidad.

Asesorar estratégicamente en temas relacionados con los vínculos entre la literatura y el arte en general.

Diseñar e implementar adecuadamente estrategias de montaje de exhibiciones, recurriendo al adecuado manejo de las herramientas de la práctica curatorial a fin de aplicarlas a toda institución vinculada al mundo del arte.

Asesorar estratégicamente a profesionales, artistas e instituciones en temas de gestión y de curaduría de arte recurriendo al adecuado conocimiento, evaluación y análisis crítico de los mercados de arte y del coleccionismo.

Perfil del participante

La Maestría está dirigida a profesionales de las Artes y demás áreas humanísticas con experiencia en la gestión cultural, diseño, comunicación y dirección de instituciones culturales y artísticas

REQUISITOS

Título universitario de carrera igual o mayor a 4 años de duración y demostrar al menos 3 años de experiencia laboral. Presentar la documentación personal correspondiente y realizar la entrevista de admisión.

DURACIÓN

16 meses.

Workshop presencial

El Workshop tiene como objetivo sumergir a los futuros egresados en un ambiente propicio para generar una visión global y vivenciar una experiencia intercultural.

ESEADE ofrece la posibilidad de realizar el workshop de forma presencial en Buenos Aires o a través de sus convenios académicos en Miami o Barcelona (con costos adicionales).

VIVE UNA GRAN
EXPERIENCIA
INTERCULTURAL

Alumni

¿QUÉ ES ALUMNI?

Comunidad de graduados que vincula a profesionales de todo el continente. Un escenario exclusivo que fomenta el networking por medio de la experiencia compartida y el intercambio de ideas. Un espacio en el que todo egresado podrá expandir sus relaciones profesionales y reencontrarse con compañeros y amigos.

Modalidad de Cursado

La carrera se cursa 100 % online. Esta modalidad a distancia, permite al participante cursar en la plataforma virtual, estableciendo su propio ritmo de cursado con independencia horaria y geográfica.

Asimismo, el cursado se alternará con instancias sincrónicas virtuales. Estas sesiones enriquecerán su formación a

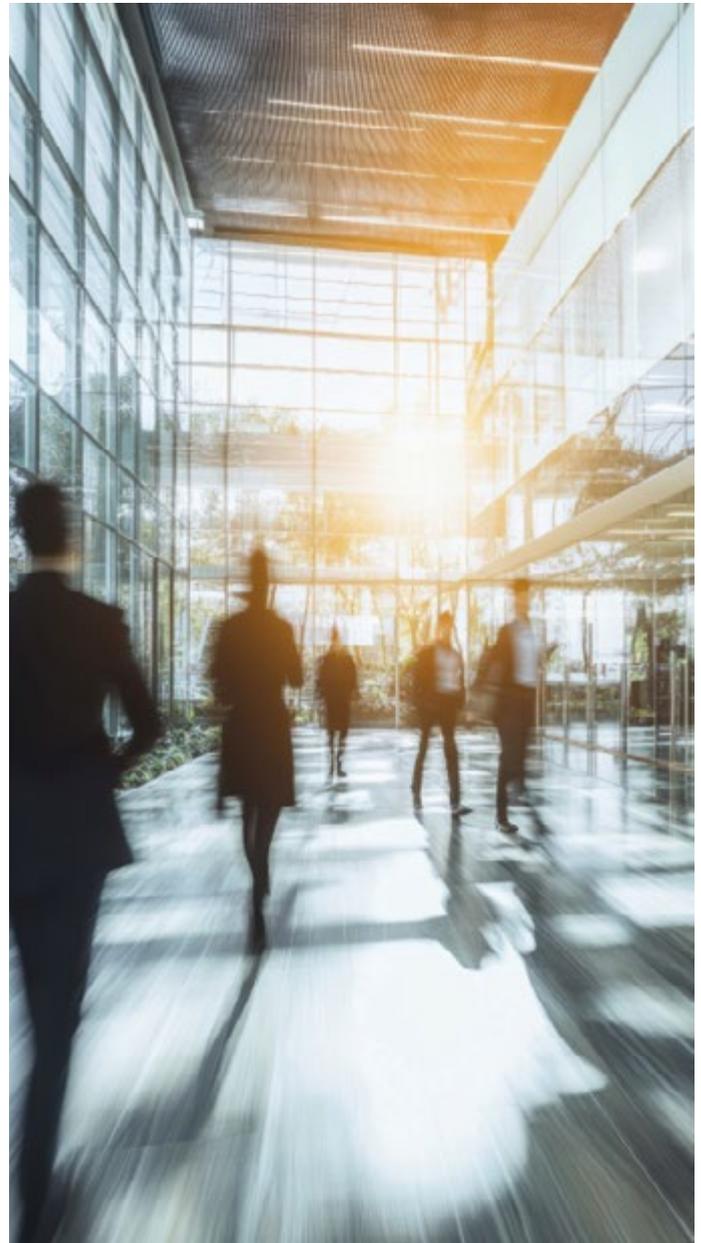
través de las experiencias de expertos, ejecutivos y pares que lideran diversos proyectos en el mundo profesional.

Por último, se podrá vivir a pleno el Ecosistema ESEADE a través de dinámicas de trabajo en equipo sobre temáticas transversales, que permitirán la vinculación con otros estudiantes.

Plan de Estudios

ASIGNATURAS

Arte Latinoamericano
 Estética
 Los circuitos del Arte desde el siglo XIX al XXI
 Arte en el contexto global I
 Arte en el contexto global II
 La Crítica del Arte
 Gestión de la Cultura
 Seminario II: Formulación de Proyectos Culturales
 La Curaduría en la historia del arte
 Mercado de Arte y Coleccionismo
 Herramientas de la práctica curatorial
 Curaduría Contemporánea. Temas y Planteos
 Equipos de Trabajo (optativa)
 Historia del Arte Moderno (optativa)
 Historia del Arte Contemporáneo (optativa)
 Historiografía del Arte Latinoamericano (optativa)
 Trabajo Final de Maestría

Contenidos

ARTE LATINOAMERICANO

Géneros artísticos y movimientos europeos en una nueva cultura visual Neoclasicismo, romanticismo y realismo como categorías en discusión. Los procesos independentistas en el desarrollo del arte. El género histórico en el imaginario de lo nacional. El género del retrato en el imaginario heroico. La conformación de las instituciones artísticas: Academias. Museos. Salones. Galerías de arte. La modernidad entre la tradición y la vanguardia: Los años veinte en el “despertar de una conciencia latinoamericana”. La presencia de lo indígena en México. Lo afroamericano y el rol de las mujeres en la revisión historiográfica.

El modernismo brasileño. Manifiesto Pau Brasil y Manifiesto Antropofágico. Cândido Portinari. La vertiente surrealista. La abstracción concreta. Arte concreto, madí y perceptismo: el aporte latinoamericano a la abstracción internacional.

ESTÉTICA

Los inicios de la estética como problema filosófico. Introducción a la filosofía. Conceptos básicos de metafísica aplicados a la estética. Teoría de las ideas en Platón y la crítica al arte. La filosofía de Aristóteles. Estética Aristotélica: poesía y catarsis. El contexto medieval y el neoplatonismo.

El comienzo de la estética como disciplina autónoma: Baumgarten y el inicio de la estética como disciplina del conocimiento sensible. Introducción a la gnoseología kantiana. La Crítica del Juicio de Kant. Lo bello y lo sublime. La dialéctica de Hegel. El arte en tres instancias: simbólico, clásico, romántico. La estética en el siglo XIX y principios del XX: Nietzsche y su noción de lo trágico. Lo apolíneo/dionisiaco como reformulación vitalista de la herencia clásica. El derrumbe del paradigma racionalista. La muerte de la promesa decimonónica sobre la técnica y las vanguardias artísticas del S. XX. Bases filosóficas del arte de vanguardia: el cubismo y la fenomenología de la percepción. Vitalismo y expresionismo. La temporalización de la obra de arte.

La estética al comienzo del siglo XX Heidegger: la obra de arte como reflejo de la verdad. Benjamín y la cuestión del “aura”. La fenomenología de Merleau-Ponty. Cassirer y la “antropología filosófica”. Adorno: arte autónomo y crítica a la industria cultural. La estética ante los nuevos paradigmas. Estética y política en Lyotard. La condición posmoderna. Vattimo y el problema de la “muerte del arte”. Deleuze y Guattari, sus nociones de rizoma y “máquina de guerra nómada”. Arthur Danto y el arte en la posthistoria.

El siglo XXI: Gadamer: arte, tiempo y fiesta. Jauss y el fenómeno de la recepción ante el protagonismo de “los nuevos espectadores”. Su idea de obra como “objeto ambiguo”. Vigencia benjaminiana en el concepto de anacronismo de Didi-Hubermann. El modelo relacional de Bourriaud como interpelación al espectador. El régimen estético del arte de Rancière y su implicancia en lo político. El concepto de lo neo-barroco como categoría estética contemporánea.

LOS CIRCUITOS DEL ARTE DESDE EL SIGLO XIX AL XXI

La institución arte. Del Salón a la Bienal. El Salón francés como canon y autoridad durante el Siglo XIX y eje de las principales disputas por la hegemonía. Las exhibiciones por fuera del Salón, los grupos de artistas. El caso Courbet, Manet y Nadar. El circuito de galerías profesionales en el siglo XIX y los comerciantes (marchands) que marcaron el coleccionismo del último cuarto del siglo XIX. La réplica del formato salón en América Latina, las disputas entre las distintas visiones sobre las identidades nacionales reflejados en premios. El cambio de paradigma en el siglo XX. La bienal como formato global, los envíos nacionales.

Arte moderno. Vanguardia en la institucionalización. Las vanguardias y su relación con la institución museo. El rol del marchand, el coleccionismo y los mecenas en las primeras décadas del siglo XX. El caso MOMA (Museo de Arte Moderno): la creación de un museo de arte moderno con fines didácticos, la incorporación del diseño y la fotografía a la institución museo. Las exhibiciones en las vanguardias de las primeras décadas (1910-1920-1930) Las exhibiciones de arte moderno (1940-1960) Las exhibiciones “blockbusters” y las itinerantes en la era de Reagan y Ford. Estudio sobre casos: algunas exhibiciones que hicieron historia desde

Contenidos

1962 y el rol del curador: "When attitudes become forms" Berna 1969, "Primary Structures" Nueva York 1966, "Times Square Show" Nueva York 1980, "Freeze" Londres 1988, "Cities on the Move" Viena 1997, "Les inmatériaux" de 1985 en París.

El arte contemporáneo y los circuitos de legitimación en la escena actual. El artista y los circuitos de formación, la importancia de la profesionalización: escuelas, talleres, clínicas, universidades, residencias, becas y concursos. El arte contemporáneo y el mundo global: las plataformas internacionales de circulación del arte. Los premios más prestigiosos, jurados. Las grandes exhibiciones como escenarios públicos de legitimidad, mundialización del arte. El arte contemporáneo y su uso público, los nuevos museos, la relación entre la urbe y los espacios de exhibición, la gentrificación, el arte como dinamizador económico y atractivo turístico. Tokens no fungibles y la incidencia de lo virtual.

ARTE EN EL CONTEXTO GLOBAL I

Arte global frente a los desafíos ecológicos: Activismo político y medioambiental, Ecosexualidad queer: performance, teatro experimental, artes visuales, y video, caso de Annie Sprinkle y Beth Stephens. La dimensión ecológica en la obra de Alejandro Durán (México) y Vik Muñoz (Brasil). Mundialización o globalización: dos categorías en discusión. La disolución de las fronteras: territorio, hibridación, temporalidades múltiples.

Arte y ciencia: una alianza experimental: Bioarte: el artista brasileño Eduardo Kac y su indagación en el mundo posdigital: arte transgénico, evolución, memoria y creación. Corporalidades disidentes: Orlan y la estética de lo extremo. Arte y neurociencia: Mariano Sardón y Mariano Sigman, Morfologías de la mirada.

Arte y tecnología: Multiplicidad, exceso, descentramiento, arteficio. La videoinstalación como dispositivo narrativo de la categoría neobarroca en el arte actual: Nicola Constantino y su Rapsodia inconclusa. Cuerpo y desafección: puesta en cuestión de la supremacía de la forma humana en la era "posthumana". Stelarc y Nina Sellars y su instalación Blenders (2005 - 2016), la disolución del límite natural/artificial. El impacto de la incertidumbre: hipertextualidad y desmaterialización en Los libros de arena de Mariano Sardón.

SEMINARIO I: MONTAJE DE EXHIBICIONES

PGuión museológico y guión museográfico. obras y espacio. Producción: El trabajo interdisciplinario entre el curador y el diseñador y los equipos. Relevamiento del espacio y los objetos. Requerimientos y posibilidades. Pisos, techos y paredes.

Organización espacial y dispositivos existentes o a construir. Esquemas de salas y disposición de obras. Recorridos. Seguridad de las obras. Aspectos de conservación de las obras. Presupuesto estimativo, división de tareas, cronograma.

Producción: el montaje en sí. Leyes del diseño visual. Utilización del color como apoyatura visual. La segmentación del espacio, el espacio vertical y horizontal. Apoyatura museográfica: Paneles, vitrinas, bases, tarimas, maquetas. La iluminación. Consideraciones técnicas y estéticas. Los textos de sala. Condiciones de legibilidad, motivación y comprensión de textos.

Mantenimiento: Chequeo de las condiciones climáticas de las salas: humedad y temperatura. Mantenimiento de las obras expuestas. Seguridad. Registro de visitantes.

Posproducción: desmontaje y registro. Desmontaje y embalaje. Transporte. Registro de las salas e informe de condiciones de las obras. Informe para patrocinadores o para la institución. Fotografías de obras.

ARTE EN EL CONTEXTO GLOBAL II

Arte y política. La reflexión sobre la función social del arte y el artista como sujeto político. El arte relacional, relaciones artísticas participativas, la ocupación del espacio público, el activismo artístico y las comunidades experimentales. Modelos de vida social experimental y parainstitucionales. Acciones artísticas colectivas de tipo performático, señalamientos urbanos, producción iconográfica, intervenciones en el espacio real y virtual. Los casos de protesta, censura y manipulación en medios: Tania Bruguera, Teresa Margolles, Doris Salcedo, Cildo Meireles, Alfredo Jaar, León Ferrari.

Las instituciones globales del arte. Las bienales, las ferias y los premios. Producción, distribución y consumo artístico global. Teorías feministas, performance y activismo. Caso: Radical women. Latin American Art, 1960 - 1985, curadoras Cecilia Fajardo-Hill y Andrea Giunta, Hammer Museum, L.A y Pinacoteca do Estado, São Paulo, 2018. Lo Queer en el arte. De Warhol al siglo XXI.

Contenidos

Cuestiones de identidad cultural y nacional. el camino hacia la hibridación. La teoría poscolonial, análisis y respuestas a los legados culturales del colonialismo y sus consecuencias. La perspectiva europea y las clasificaciones. Los artistas y el mercado. Las lógicas de reconocimiento de los pares y el ecosistema artístico. La poscolonialidad en el mundo. Occidente y Oriente como opuestos. Los movimientos neoidentitarios y su relación con las vanguardias.

LA CRÍTICA DE ARTE

Los comienzos de la crítica de arte. Antecedentes de un pensamiento reflexivo en torno al problema del arte: mundo clásico, edad media y renacimiento. Los siglos XVIII y XIX. Academias y salones como ámbitos para el inicio de la crítica de arte. La crítica como mediación del gusto entre el arte y los públicos. El rol de las publicaciones especializadas. La obra de arte en la esfera pública: la crítica como legitimación frente al mercado.

La crítica como discurso racional en pensamiento ilustrado. Las refutaciones del romanticismo: la inclusión de la subjetividad en el discurso de la crítica. La crítica en su articulación con la historia del arte y la estética: objetivos y campo de aplicación. El rol de la crítica en la tensión arte oficial versus arte independiente. Exposiciones, contra-exposiciones y galerías privadas. La era de la postcrítica: los desafíos de la mundialización, internet, la discusión colectiva, la ampliación del fenómeno del arte, el paradigma consumista.

Voces relevantes y modelos críticos. Siglo XIX: Diderot. Baudelaire. Zola. Ruskin. Stendhal. Los comienzos del siglo XX y el aporte de Apollinaire. La creación de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA) en 1948. Clement Greenberg y la crítica "formalista". La crítica de arte en América Latina: Oswald de Andrade, Mario Pedrosa, Jorge Romero Brest, Marta Traba, Octavio Paz. Los años noventa y la persistencia de crítica de Arte en América Latina: modernidad, pos-modernidad, periferia y contemporaneidad. Los nuevos medios y la crítica de arte.

GESTIÓN DE LA CULTURA

Empresa y administración. Concepto de Administrar. Relación entre Estrategia, Estructura y Cultura. Métodos de Administración. Concepto de Empresa. Evolución. Crisis de la empresa tradicional. Administración: Arte, ciencia y técnica. El dirigir y las profesiones como arte: características del arte. Principios clásicos de administración. Crítica. Evolución del pensamiento en administración: escuela clásica, conductista, decisional y estratégica aplicada a la cultura.

Principales áreas funcionales de una organización. Las funciones organizacionales. Marketing. Desarrollo de productos. Precios. Canales. Publicidad y promoción. Producción. La tecnología. Producto. Proceso. Localización. La gestión financiera. Decisiones de inversión y financiamiento. Recursos Humanos. Reclutamiento. Selección. Comunicación interna y externa. Tipos y estrategias de comunicación.

Planificación. Contexto. Mercado. Análisis FODA. Plan de negocios. Plan estratégico. Cultura Organizacional y Contexto. Definición de la cultura en las organizaciones. Origen. Culturas fuertes y débiles. Elementos culturales. Ritos, rituales, ceremonias. Símbolos y metáforas. Lenguaje. Cultura y liderazgo.

SEMINARIO II: FORMULACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

Diseño y formulación del proyecto. Identidad del proyecto. Diagnóstico de situación: evaluación de las posibilidades. FODA: Problemas, debilidades, competencia, oportunidades. Destinatarios. Planificación: Objetivos generales y específicos, actividades, cronograma de actividades. Recursos. Responsables y ejecutores, Diseño del proyecto. Identificar fuentes de financiamiento. Gestión de recursos y ejecución: Financiamiento: subsidios estatales, convocatorias, gestión de recursos con empresas, individuos. Responsable de la administración de recursos. Estrategia y planificación del proyecto. Preproducción: áreas de gestión, diseño, finanzas, comunicación y relaciones públicas. Área técnica: iluminación, sonido, alimentación de energía. Seguridad. Área jurídica: permisos, derechos de autor y reproducción, contratos.

Desarrollo: Puesta a punto y realización. Coordinación de equipos. Convocatoria y difusión en vía pública, medios de comunicación, redes. Mantenimiento durante el desarrollo. Evaluación de cumplimiento de objetivos y funcionamiento de las áreas. Evaluación de resultados, procesos e impacto. Evaluación final como carta de presentación para futuros proyectos.

LA CURADURÍA EN LA HISTORIA DEL ARTE

El nacimiento del museo en la era moderna y su desarrollo en relación a la figura del curador-guardián. Surgimiento de los museos en el siglo XVIII en Europa, las corrientes de pensamiento que llevaron a la apertura. El enciclopedismo, la ilustración. Principales figuras. Galerías y gabinetes. Características de los museos principales: Ashmolean, British Museum, Louvre, Belvedere, Altes, El Prado, El Hermitage. Surgimiento de los primeros museos en América. El caso de los museos estadounidenses, los museos en la América hispana.

El Salón francés y las Exposiciones universales como formatos exhibitorios precursores. El curador como editor y autoridad. El inicio del Salón en el Louvre y sus implicancias sociales y políticas. La constitución de la Real Academia de Bellas Artes en Francia, la centralización del gusto y el canon estético. La profesionalización de las artes, la creación de la Royal Academy en el Reino Unido, J. Reynolds y B. West. La importancia del Salón en los siglos XVIII y XIX y las reacciones. Los Salones de los rechazados y las exhibiciones independientes. Courbet y Manet como figuras señeras.

Contenidos

Las exposiciones universales del siglo XIX como proto- modelos de un mundo en expansión. La gran exposición, Londres, 1851. La exposición universal en París 1855. Repaso por las propuestas de estos grandes formatos expositivos que llegan al siglo XX. Exposiciones universales en América Latina.

La bienal como formato expositivo global y su expansión global. La figura del curador-autor. El nacimiento de la Bienal en Venecia. Los envíos nacionales. Las bienales precursoras en el siglo XX, su desarrollo en distintas ciudades. La Bienal de San Pablo y de La Habana. Las bienales como eventos extra artísticos y su uso político. La Documenta de Kassel. El inicio de la Documenta, la escena de posguerra y Arnold Bode como figura predominante. El desarrollo de la Documenta desde 1955 hasta el presente. Las principales exhibiciones del siglo XX que cambiaron la historia del arte.

MERCADO DE ARTE Y COLECCIONISMO

Los orígenes de la comercialización de obras de arte en el mundo, funcionamiento y reglas del mercado de arte. Los protagonistas del mercado del arte. Las interacciones con el campo artístico

Las reglas del mercado. Mercado primario y secundario. Galeristas y dealers. Subastas. Ferias. Historia del mercado desde el siglo XVIII, los principales centros de producción y comercialización. Coleccionistas y marchands que contribuyeron a las colecciones públicas más prestigiosas.

Reflexiones teóricas sobre el mercado del arte y sus reglas Pierre Bourdieu y la teoría del mercado de los bienes simbólicos. El gusto y el hábito. Raymonde Moulin, la mundialización del mercado del arte, el mercado catalogado y el contemporáneo. Isabelle Graw, la discusión sobre la mercancía arte y los dilemas sobre el mercado. La cultura de la celebridad. Olav Velthuis, un análisis de la formación de precios en el mercado del arte contemporáneo. Una mirada desde la economía de la cultura, y los estudios sobre las industrias culturales. Bruno Frey, Heilbrun y Gray, Baumol, Grampp. La estructura del mercado de arte. Análisis del mercado primario y secundario. El avance de lo contemporáneo. Casas de subastas nacionales y extranjeras, su estructura y funcionamiento. Su injerencia en los precios públicos. Los distintos segmentos en el mercado: Old Masters, Arte Impresionista y Moderno, Arte Contemporáneo. Arte Latinoamericano. La mundialización del arte: ferias y reportes. Los premios. Interacciones entre el campo ilustrado y el mercado. Las tasaciones de obras de arte en los distintos segmentos. Procesos de elaboración de precios.

HERRAMIENTAS DE LA PRÁCTICA CURATORIAL

La gestión previa a la exhibición Las políticas de los espacios públicos y privados: carta compromiso por utilización del espacio, informe de infraestructura, permisos para incorporar auspiciantes, lo permitido. La organización de presupuestos. Contratacio-

nes del personal: equipo de montaje, asistentes, curador, entre otros. Contrataciones de los servicios: diseño gráfico, panelería, pintura, electricista, carpintería, y otros rubros. El reporte de condiciones de obras de arte. Contrataciones de seguros y traslados. Pedidos de obras a instituciones públicas, privadas y coleccionistas particulares. Valores para seguro.

Exhibición. montaje y puesta a punto. Cómo resolver la puesta visual de una exposición. Adaptación del guión curatorial a las posibilidades del espacio teniendo en cuenta las especificidades de las obras y sus dispositivos de montaje. Análisis de casos. Panelería, color e iluminación. Dispositivos de exhibición: bases, tarimas, estantes, vitrinas, cúpulas.

La investigación y la información al visitante. Información de la exhibición. Textos curatoriales: qué es lo que se comunica y cómo. Diseño e identidad de la exposición. Catálogo, folleto, textos de sala, epígrafe ampliado y cédula. Información en redes. Derechos de autor y de reproducción.

CURADURÍA CONTEMPORÁNEA: TEMAS Y PLANTEOS

La bienalización del arte contemporáneo y las categorías centro y periferia. ¿Hay realmente un cambio en la escena artística mundial cuando se trata de centro y periferia? Las bienales y grandes exhibiciones como un filtro de Occidente y escenas de validación para el centro. Las categorías de Arjun Appadurai: artscape y ethnoscape (escena del arte y escena de la etnia). El caso Documenta desde 1997 hasta 2017 y la selección de artistas. Centros, semi-centros y jerarquías.

Un nuevo género: recordando y rehaciendo exhibiciones que hicieron historia. La necesidad de reconstruir la historia de las exhibiciones. La relación de los artistas, las obras y el contexto histórico. El curador como figura rescatada. Las categorías de recordando exhibiciones según Reesa Greenberg: réplicas, repeticiones o riffs.

Réplicas y homenajes. La experiencia Harald Szeeman como curador emblema y la exhibición Cuando las actitudes devienen formas de 1969 en Berna como un paradigma. Su reconstrucción para la Bienal de Venecia en 2013.

1937 Entartete Kunst [Arte degenerado] de la curadora Stephanie Barron en 1991 Degenerate Art: The Fate of the Avant-Garde in Nazi Germany. Riffs: tomar ciertos aspectos de una exhibición para reconstruirla. El caso de Michael Glasmeier, curador del homenaje por los 50 años de la Documenta. 50 Jahre/Years. Documenta 1955 – 2005. Repeticiones. El uso del archivo digital en la memoria de las exhibiciones y el uso de las redes como archivo colectivo. Reconstrucciones: This is Tomorrow del artista Richard Hamilton en la Tate Gallery, Londres, 2014 de la exhibición original de 1956 en la Whitechapel Gallery. El caso de la Menesunda de la artista Marta Minujín en el Museo de arte moderno de Buenos Aires, 2015. La discusión sobre la autoría, y la performatividad.

Contenidos

Temas actuales: medioambiente, sostenibilidad, mundo digital. Noción ampliada del medio-ambiente, teorías y prácticas artísticas. Su reciprocidad con campos como la teoría poscolonial, el feminismo y el pensamiento de la crítica institucional. Lo sostenible en las prácticas artísticas, la intersección entre lo natural y lo construido. Los modos de representación en un mundo dominado por un nuevo lenguaje digital. La investigación de la mutación del lenguaje como medio a través del cual confrontar la convergencia de lo curatorial con lo digital. Procesos colaborativos. Investigación, docencia y práctica artística colectivas. El archivo como memoria.

EQUIPOS DE TRABAJO (OPTATIVO)

Construcción de equipos colaborativos. Equipos de alto rendimiento en la era digital. Cómo desarrollar y liderar equipos de alto rendimiento. Nuevos paradigmas de gestión en los equipos: presencialidad y virtualidad. Cómo integrar a los equipos y crear ambientes de trabajo para que los talentos se potencien en una gestión colaborativa. La Inteligencia Colectiva. Cómo nos conectamos e integramos en la virtualidad a través de la tecnología. Indicadores de desarrollo de equipos de alto rendimiento: óptimo rendimiento, enfoque común, sinergia, cohesión y colaboración.

El desafío de construir equipos en entornos digitales. Los nuevos procesos y estructuras grupales.

La dinámica de equipos ágiles. El líder como constructor de equipos colaborativos. Gestión de la productividad y la motivación de los equipos en entornos de incertidumbre y de innovación. La motivación personal y el impacto en la efectividad de las acciones. Herramientas de gestión de equipos bajo el enfoque ágil. La dinámica de los equipos en entornos de alta rotación. Estructura, diseño y facilitación de reuniones efectivas.

El cambio en los entornos organizacionales. Impacto de la incertidumbre en la dinámica organizacional, en los equipos y en las personas. Respuestas organizacionales y respuestas emocionales ante la incertidumbre. Resiliencia como clave para enfrentar los cambios. Cambio, innovación y transformación. Las fuerzas internas y externas que intervienen en los procesos de cambio. Factores personales que favorecen y obstaculizan la adaptabilidad. La simbiosis de los espacios privados y de trabajo. Resistencia al cambio: orígenes y antídotos. Perfiles de actitudes y respuestas de las personas ante el cambio: estrategias para gestionarlas. Factores de éxito en los procesos de cambio.

HISTORIA DEL ARTE MODERNO (OPTATIVO)

Las vanguardias a comienzos del siglo xx. El problema de la vanguardia. Debates ideológicos entre arte, utopía, y política. Movimientos rupturistas: el formalismo cubista, el vitalismo fauvista.

Picasso, Cézanne, Matisse, los expresionismos alemanes (Der blaue Reiter y Die Brücke). El manifiesto futurista: polémica y beligerancia. Dadá: la centralidad de Duchamp, la impugnación del valor "aurático" del arte. La vanguardia rusa: rayonismo, suprematismo, constructivismo. De Stijl en Holanda como utopía moderna: Mondrian y Van Doesburg. La Bauhaus y su programa pedagógico innovador. Un modelo de arte y diseño. Kandinsky, Klee, entre otros.

El contexto de entreguerras: La Escuela de París y el "retorno al orden": Picasso, Modigliani, Chagall, Brancusi, Lhote. Artistas latinoamericanos y españoles en París. El surrealismo: vanguardia artística y compromiso político. La pintura metafísica italiana y Novecento.

La crisis del arte en el contexto de la segunda guerra mundial. París – Nueva York. 1913 Armory Show y la emergencia de un nuevo polo para el arte moderno. La abstracción norteamericana: Gorky y De Kooning. La pintura signica de Kline. La abstracción cromática de Rothko. El action painting de Pollock. El arte en la segunda posguerra: la preponderancia del gesto y la superación del formalismo. Lo informal: Dubuffet y las revitalizaciones expresionistas. El grupo COBRA. Lucio Fontana y la reivindicación del gesto. Yves Klein y Piero Manzoni. El desencanto de las utopías y la clausura de la modernidad. Los años 60: Pierre Restany y los nuevos realismos. Bricolage, assemblage, dissemblage. La valoración de lo objetual.

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO (OPTATIVA)

La subversión del paradigma mimético - representativo de occidente. Experimentación anti-mimética de la modernidad: tradicionalismo en la representación cubista. La revolución dadaísta: la disolución del creador y del criterio artístico. El objeto aurático de Walter Benjamin y el paradigma tradicionalista tras el formalismo de Clement Greenberg. La herencia subversiva de Marcel Duchamp en los años 60 y los umbrales del arte contemporáneo. El informalismo y la disolución del objeto: el caso Klein. La cosificación del objeto y de su impacto social: el caso Kounellis.

Las reformulaciones inclusivas del quehacer plástico. El arte "en el campo expandido" y la conciencia del entorno natural: el caso Goldsworthy. Del land art a la usurpación del entorno urbano: el caso Christo. El cuerpo como medio: body art y performatividad: el caso Schneeman. El cuerpo sin límites: el caso Mendieta. Las posibilidades de lo inmatérico: los casos Nakaya y Kapoor. La nueva figuración y el cuerpo posmoderno: el caso Gormley.

Prácticas de arte contemporáneo. prácticas artísticas y la visibilidad de las minorías. El arte es combate de género: el caso Abramovic. El arte es memoria: el caso Salcedo. El arte es el mercado: el caso Koons. El arte es tecnología: el caso Lozano-Hemmer. El arte es la sociedad: el caso Ai Weiwei. El arte como totalidad: el caso Elliason.

Contenidos

HISTORIA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO (OPTATIVA)

La subversión del paradigma mimético - representativo de occidente. Experimentación anti-mimética de la modernidad: tradicionalismo en la representación cubista. La revolución dadaísta: la disolución del creador y del criterio artístico. El objeto aurático de Walter Benjamin y el paradigma tradicionalista tras el formalismo de Clement Greenberg. La herencia subversiva de Marcel Duchamp en los años 60 y los umbrales del arte contemporáneo. El informalismo y la disolución del objeto: el caso Klein. La cosificación del objeto y de su impacto social: el caso Kounellis.

Las reformulaciones inclusivas del quehacer plástico. El arte "en el campo expandido" y la conciencia del entorno natural: el caso Goldsworthy. Del land art a la usurpación del entorno urbano: el caso Christo. El cuerpo como medio: body art y performatividad: el caso Schneeman. El cuerpo sin límites: el caso Mendieta. Las posibilidades de lo inmatérico: los casos Nakaya y Kapoor. La nueva figuración y el cuerpo posmoderno: el caso Gormley.

Prácticas de arte contemporáneo. prácticas artísticas y la visibilidad de las minorías. El arte es combate de género: el caso Abramovic. El arte es memoria: el caso Salcedo. El arte es el mercado: el caso Koons. El arte es tecnología: el caso Lozano-Hemmer. El arte es la sociedad: el caso Ai Weiwei. El arte como totalidad: el caso Eliason.

HISTORIOGRAFÍA DEL ARTE LATINOAMERICANO (OPTATIVA)

El siglo XIX bajo una nueva lente historiográfica. La "generación del ochenta" como "primera modernidad" en la perspectiva de Laura Malosetti Costa (Argentina). Fausto Ramírez y Angélica Velázquez Guadarrama (México), Roberto Amigo (Argentina) y la revisión historiográfica del costumbrismo decimonónico. María José Esparza y Sandra Szir y la incorporación de las imágenes de publicaciones gráficas ilustradas latinoamericanas como visualidades que amplían los repertorios históricos. La fotografía en los estudios de Natalia Majluf (Perú) y Verónica Tell (Argentina). Maraliz Christo y la revisión historiográfica de la iconografía del bandeirante (Brasil). El fenómeno de los viajes estéticos en la revisión historiográfica del arte latinoamericano. Artistas latinoamericanos en Europa. Desplazamientos americanos de los artistas locales.

Revisiones historiográficas de las historias nacionales en América Latina. Revisiones historiográficas en el XXXV Coloquio Internacional de Historia del Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2017. ¿Una historia del arte latinoamericano desde América Latina? En torno a una historia no lineal: analogía cinematográfica: continuo / discontinuo de Rita Eder. De la antología a los estudios comparados.

Debates historiográficos en el internacionalismo de los años 60, 70 y 80. La acción de Jorge Romero Brest. Jorge Gómez Sicre y su perspectiva panamericanista en los años 60. Marta Traba: arte latinoamericano como "resistencia crítica" frente al internacionalismo. Damián Bayón y su mirada historiográfica centrada en la reflexión teórica de los procesos propios de cada contexto. Leopoldo Castedo: la escritura de una América hispano-portuguesa-indo-africana.

La historiografía latinoamericana en la itinerancia expositiva. La conciencia historiográfica contemporánea. Diálogos latinoamericanistas en la escritura de Néstor García Canclini, Juan Acha, Ticio Escobar, Gerardo Mosquera, Mirko Lauer, Gustavo Buntinx, Aracy Amaral Rita Eder, Natalia Majluf, Andrea Giunta.

TALLER DE TESIS

Como cierre formal de su proceso de cursado y aprobación, el participante deberá realizar un trabajo personal en el que se demuestre el dominio de las competencias desarrolladas en la Maestría. Son fundamentales la aplicación de los conocimientos adquiridos y la demostración de capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o multidisciplinares. Se pretende que el participante integre los conocimientos y se enfrente a la complejidad de formular juicios a partir de la información disponible. Además, se evaluarán las habilidades de presentación y comunicación de conclusiones a públicos especializados y no especializados.

Titulación

Luego de realizar la inscripción formal (legajo completo con los requerimientos específicos) para la carrera y completar el plan de estudios el participante podrá recibir:

ESEADE INSTITUTO UNIVERSITARIO

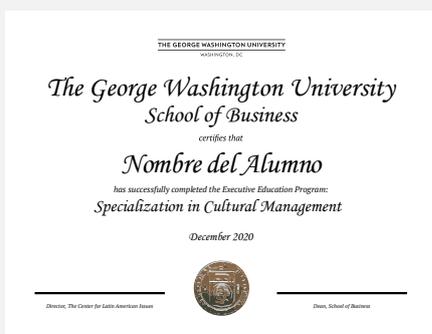

“Magíster en Gestión de Arte y Curaduría”
 Título oficial otorgado en Argentina por Instituto
 Universitario ESEADE. (1)

(1) Acreditado por CONEAU / Resolución Ministerial xxxx/25

Certificaciones

The George Washington University

The George Washington University, School of Business, otorgará certificado de especialización (^) a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

Specialization in Cultural Management

(^) Certificado de Educación Continua que no implica título ni grado, a ser emitido por School of Business, George Washington University en Washington DC, USA.

ESEADE instituto universitario

Instituto universitario ESEADE (^), otorgará certificado de programa de educación continua a quienes completen el plan de estudio y superen las evaluaciones previstas.

Programa Ejecutivo en Gestión Cultural

(^) Certificado de Educación Continua de posgrado que no implica título ni grado, a ser emitido por el Instituto Universitario ESEADE en Buenos Aires, Argentina.

ESEADE | *Libre como vos*

www.eseade.edu.ar

**Contenido sujeto a modificación*