

ESEADE

Libre como vos

Programa Ejecutivo en Gestión Cultural

MODALIDAD A DISTANCIA / DURACIÓN 3 MESES

PROGRAMA EJECUTIVO EN Gestión Cultural

Objetivos de Aprendizaje

QUE EL PARTICIPANTE LOGRE:

Adquirir conocimientos referidos a los aspectos centrales de la gestión del arte y la curaduría en el contexto actual.

Desarrollar capacidades para abordar críticamente cuestiones claves de los paradigmas culturales actuales y especulaciones teóricas en la relación arte/crítica/estética.

Adquirir capacidad de resolver los desafíos de una práctica curatorial respaldada, tanto en formulaciones conceptuales avaladas por conocimientos de carácter académico, como en decisiones de montaje y difusión que den cuenta del conocimiento de los nuevos recursos tecnológicos al alcance en el mundo actual.

Elaborar diseños de gestión de acervos y colecciones avalados por el conocimiento de los nuevos públicos y la función de los medios como actores clave en el fenómeno del arte global.

Perfil del participante

El programa está dirigido a profesionales de las Artes y demás áreas humanísticas con experiencia en la Gestión Cultural, Diseño, Comunicación y dirección de instituciones culturales y artísticas.

DURACIÓN

3 meses.

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 situaciones propias del mundo profesional, donde se toman decisiones y se verifica su impacto en un entorno lúdico.

Modalidad de Cursado

El programa 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.

ASIGNATURAS

Gestión de la Cultura

Mercado de Arte y Coleccionismo

Herramientas de la práctica curatorial

Curaduría Contemporánea. Temas y Planteos

Contenidos

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.

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. Contrataciones 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.

Dirección del Programa

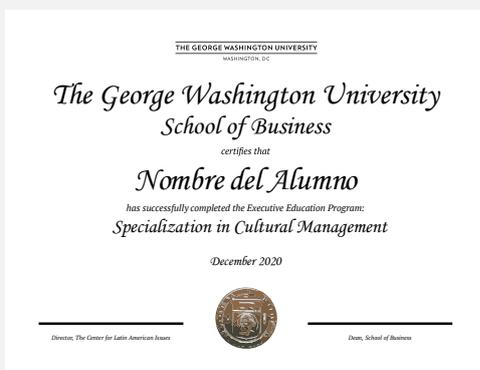

LUCIANA GARCIA BELBEY

Magister en Gestión de Artes, EUNCET, España. Licenciada en Artes, UBA. Directora de la Licenciatura en Curaduría y Gestión de Arte en ESEADE. Curadora independiente con más de 15 años de experiencia en instituciones públicas y privadas. Coordinadora de programas educativos y de formación en artes visuales. Asesora para artistas y docente en cursos, charlas y clínicas sobre curaduría y arte contemporáneo. Escritora para catálogos, libros y medios especializados en arte.

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 Especializado en Gestión Cultural

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

ESEADE | *Libre como vos*

www.eseade.edu.ar

**Contenido sujeto a modificación*