

Nuevo curso en la Fundación FIArt sobre comisariado y organización de exposiciones de arte contemporáneo. A cargo de Margarita Aizpuru.

Publicado 11-01-2013

Dirección y docente: **Margarita Aizpuru** (Comisaria de exposiciones, crítica de arte, investigadora, ha sido profesora asociada de la Universidad Carlos III de Madrid).

PRESENTACIÓN

El “comisario” o “curador” de exposiciones es una profesión fundamental y en el sector artístico, tanto por su conocimiento del arte y su contexto, por su capacidad y visión para desarrollar proyectos artísticos y efectuar selecciones y apuestas por determinados creadores plásticos, como por su labor de mediación entre los artistas y sus producciones, las entidades y el público.

El objetivo del presente curso consiste en preparar adecuadamente a futuros profesionales en esta área: para ello, en primer lugar, se darán al alumnado las pautas que un comisario necesita para pensar proyectos de calidad, estimulando el discurso crítico, la capacidad expresiva y el argumento expositivo. En segundo lugar, y con una orientación marcadamente práctica, el curso enseñará los procedimientos necesarios para producir un evento artístico de nivel, a la vez que se mostrarán y visualizarán proyectos expositivos y actividades artísticas que serán presentados y analizados por la profesora y sometidos al debate de los alumnos. Para, finalmente, realizar alguna visita de alguna exposición de arte en la ciudad, siendo informada y analizada in situ.

La exposición es el resultado de un sistema en el que se integran desde la conceptualización y el discurso subjetivo, como la investigación, el trabajo con los artistas, la gestión, la organización, el diseño de los espacios y los montajes, la elaboración de textos, la comunicación, la didáctica o la formación al mismo tiempo. Es por ello, que en el proceso expositivo confluyen y colaboran profesionales de las distintas disciplinas o campos anteriores.

Debido a este trabajo especializado que conlleva la exposición y otro tipo de actividades y eventos artísticos visuales, la sociedad exige profesionales cada vez más cualificados técnica y creativamente, como es la figura del comisario de

exposiciones y actividades artísticas, y este es el tema en el que este curso se centra.

En la actualidad, la exposición en sí se ha convertido en un verdadero fenómeno tanto cultural como social, sin obviar su transcendencia formativa e, incluso, económica, puesto que en torno a ella se desenvuelven una pluralidad de profesionales y trabajadores diversos.

OBJETIVOS

El presente curso está dirigido preferentemente a estudiantes de historia del arte, Bellas Artes, humanidades, artistas, gestores culturales, coordinadores de exposiciones y actividades, diseñadores de las diferentes especialidades, y a todas aquellas personas vinculadas al mundo artístico o interesadas en el desarrollo de un proyecto de organización de exposiciones.

El objetivo fundamental del curso es formar a profesionales, presentes o futuros en el comisariado de exposiciones y actividades artísticas, y ello en base al programa del curso que sigue a continuación, haciendo hincapié en el estudio de las exposiciones, en su estudio, elaboración tanto desde perspectivas conceptuales y estéticas como técnicas y de gestión

Un programa centrado en la exposición en sus distintos tipos realizadas en los diferentes espacios expositivos, sean estos museos, centros de arte, espacios culturales diversos, galerías de arte o ferias, entre otros.

METODOLOGÍA

Cursos teóricos-prácticos, acompañados de material audiovisual abundante y variado, sobre exposiciones, actividades artísticas y de los distintos contenidos integrados en las sesiones del programa, complementados con visitas a algunos espacios expositivos de la ciudad.

PROGRAMA

MÓDULO I – EL COMISARIADO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS. LOS OTROS PROFESIONALES DE LA EXPOSICIÓN.

1ª Sesión (3 h).

INTRODUCCIÓN A LA FIGURA DEL COMISARIO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

¿Quién es el comisario? ¿Es el comisario un mediador (entre la obra y el público) o un creador? ¿Existen distintos tipos de comisarios? La figura del comisario como profesional independiente y como integrado en un departamento en una entidad privada o pública. Funciones del comisario. Distinción entre comisario, el gestor cultural y el coordinador de exposiciones.

Relaciones entre el comisario, la exposición, los artistas, el público y la entidad organizadora. Visualización y análisis de exposiciones.

TIPOS DE COMISARIOS

-Comisarios independientes, comisarios en museos y centros de arte, comisarios de Bienales y en Ferias de Arte. Visualización y análisis de ejemplos expositivos.

-Comisarios de otras actividades artísticas: Ciclos y Festivales de vídeos, conciertos, actividades artísticas, etc.

LAS FUNCIONES DEL COMISARIO DE EXPOSICIONES

El comisario como creador de un proyecto artístico, como mediador y como elemento fundamental en la gestión cultural y artística. Ética, modos de conducta y código deontológico.

EL COMISARIO Y SUS RELACIONES CON LAS ENTIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS

El peso del Mercado del Arte en la labor del comisario. Asesores y prescriptores para colecciones. El Estado como coleccionista. Proyectos comisariales para museos, galerías y otras entidades.

EL COMISARIADO EN ESPAÑA

El comisariado en España: estado actual de la profesión. Actividades comisariales. Ejemplos de exposiciones realizadas: visualización y análisis de las mismas. Asociaciones profesionales de comisarios y críticos de arte en España, información y análisis.

FUENTES DE INFORMACIÓN COMISARIALES

Internet y arte

Bases de datos de artistas y obras de arte. Mercado del arte. Proyectos culturales multimedia en Red. Centros formativos. Revistas y publicaciones online. Direcciones y recursos de Internet. Preguntas reflexivas.

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA EXPOSICIÓN

La figura del coordinador de la exposición. Interrelaciones entre el comisario y el coordinador de la exposición. Equipos de trabajo: artistas, comisario, coordinador, diseño y/o dirección de montaje, transportista, diseñadores de imagen y publicidad, personal de seguridad, departamentos de prensa, gabinetes pedagógicos, etc.

Visualización de contenidos y debate.

MÓDULO: EL PROYECTO EXPOSITIVO ARTÍSTICO Y EL COMISARIO

9 horas presenciales, 2ª Sesión (3 h).

¿QUÉ ES LA EXPOSICIÓN DE ARTE?

-Introducción al mundo de la exposición ¿Qué es la exposición? El concepto de exposición: si la exposición es temática, de tesis, colectiva o individual, si es local, nacional o internacional, si se pretende realizarla en un único sitio o en varios, etc.

-Tipologías de exposiciones en museos, centros de arte, galerías, ferias y otros espacios expositivos y eventos.

Metodología de actuación: Exposiciones convencionales y specific sites.

-Modelos de interpretación. El enfoque discursivo y el enfoque estético. La exposición vista como obra.

-¿Qué es una programación de exposiciones y actividades culturales?

Visualización y análisis, en clase, de algunas exposiciones y programas.

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EXPOSITIVO

-Pensar una exposición. Fase de investigación e indagación.

-Concepto de exposición: si la exposición es temática, de tesis, colectiva o individual, si es local, nacional o internacional, si se pretende realizarla en un único sitio o en varios, etc.

-Posicionamiento discursivo y criterios de selección. Pertinencia y viabilidad.

-Elaboración de una introducción o memoria conceptual y descriptiva que enmarque el proyecto de exposición.

-Selección de artistas y de obras, si estas van a ser producidas o se trata de seleccionar obras ya realizadas. Descripción de las obras, en este caso e inclusión de información visual y escrita sobre los artistas y las piezas. Indicación del listado de obras, si hay que hacer préstamos, indicación de prestadores y de datos para elaboración de hojas de préstamos.

-Producción de la exposición: Ver si se quiere una producción o una coproducción. Con que cuantía se quisiera contar para la misma.

-Producción de obras y materiales: Ver si las obras han de ser producidas y la entidad lo acepta, si hay coproducción, o bien no existe producción de obras.

-Presupuesto de la exposición, con la inclusión de sus distintas partidas presupuestarias

-Descripción somera del catálogo de la exposición

-Descripción de otras publicaciones: folletos, carteles, etc.

-Descripción de las actividades paralelas o complementarias de la exposición: conferencias, mesas redondas, conciertos, exhibición de videos o películas, talleres, etc.

-Análisis audiovisual de distintas exposiciones y proyectos expositivos.

ENTIDADES, INSTITUCIONES, PATROCINIOS, COLABORACIONES Y ESPONSORS.

Los organismos de gestión cultural: conciliación de intereses, convenios de colaboración. Patrocinios y colaboraciones: Instituciones privadas y públicas. Convocatorias de subvenciones y ayudas. Itinerancias, coproducciones y otras formas de compartir gastos. Concursos y autofinanciación.

Visualización y análisis de contenidos y debate

3ª Sesión (3 h).

EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DE LA EXPOSICIÓN

-Honorarios: de comisariado, coordinación, asistentes, artistas, etc.

-Viajes de trabajo y para el acto inaugural: gestión.

-Estancias y dietas.

-Concepto y cuantías de producciones de obras. Tipos de producciones de obras.

-El montaje y el desmontaje de la exposición.

-El transporte de las obras, tipos y combinaciones.

-El seguro de las obras, tipos de seguro y cuantías.

-Publicidad y difusión.

-Rotulaciones e imagen.

-Publicaciones.

-Gastos inaugurales.

-Actividades paralelas: conferencias, conciertos, vídeos, visitas guiadas, etc.

Visualización y análisis de presupuestos.

EL PROYECTO EXPOSITIVO DEFINITIVO

Relaciones de obras y artistas definitivos. Presupuesto definitivo. Localización de obras y gestión de préstamos.

Visita y análisis de dos exposiciones de arte contemporáneo.

4ª Sesión (3 h).

EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LA EXPOSICIÓN

Suministro de información continua a la entidad, pública o privada, por parte del

comisario.

Estudio de espacios expositivos y de planos de los mismos.

Fijación de fechas y espacio expositivo, así como del calendario del proceso organizativo.

Reuniones organizativas entre artistas, comisario y entidad.

Contacto continuo con los artistas, localización de obras, petición de préstamos

Gestión y coordinación de la producción de la exposición, y en concreto de la producción de las obras

Gestión de la imagen de la muestra

Gestión de la publicidad y medios de comunicación

Gestión del transporte y del seguro

Gestión del montaje

Gestión de la inauguración y de las actividades complementarias

Gestión de las publicaciones

Dossiers de prensa, publicidad y marketing. Los eventos inaugurales.

Presentación y debate de los proyectos de exposición elaborados por los alumnos durante las últimas sesiones.

Visualización y análisis de proyectos expositivos y actividades artísticas. Debate

MÓDULO: EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN 5ª Sesión (3 h).

DIRECCIÓN, EJECUCIÓN, LA TÉCNICA Y LA ESTÉTICA

-Breve introducción por parte de la directora del curso sobre conceptos, modalidades, requisitos y planteamientos sobre el montaje de exposiciones.

-La dirección de montaje, la gestión y coordinación, desde su planteamiento y previsión a su ejecución.

-El montaje (y el desmontaje). Saber montar una obra: la técnica y la estética.

-Producción de obra y montaje de obra, límites y diferencias. Soportes y equipamiento.

-Necesidades técnicas y acondicionamiento de salas. Últimos detalles: iluminación, rotulación y cartelas.

-Los complementos en el proyecto expositivo. La información interna. La producción estética. El concepto educativo y la publicidad.

La interpretación. El montaje de la exposición ¿neutro, o como una creación estética discursiva? La ambientación y el entorno. La función combinatoria. Lecturas subjetivas. La repetición.

La implicación de la obra. Contexto y complementos (marcos, vitrinas, medios técnicos, videos, performances...). El espacio interno.

EL ESPACIO EXPOSITIVO

-El espacio como lugar de ejecución visual del discurso expositivo y de transmisión de la experiencia. El recorrido y el ritmo.

-El espacio múltiple y flexible

-El espacio intervenido, sus recorridos y ritmos

-La recreación espacial. La puesta en escena del proyecto expositivo .

-Interpretaciones y lecturas espaciales

-Espacios cerrados y espacios abiertos

LA ILUMINACIÓN

La luz, efectos y resultados. La iluminación deseada, obligada y necesaria. Materiales eléctricos. Efectos y resultados.

-La importancia de la luz en las exposiciones y otras actividades artísticas

-Fuentes de luz y sus atributos.

-Nociones básicas sobre los medios de iluminación.

-La luz medio de percepción, de comunicación y de estructuración espacial .

-Atributos de los materiales en relación a la luz.

-Luz y color.

-La sombra y sus juegos con la obra y el recorrido espacial

-Luz y conservación de la obra de arte.

-La luz natural, luz artificial.

-La intervención cromática: los colores

Visualización y análisis de montajes de exposiciones

MÓDULO: ACERCAMIENTO AL PRÉSTAMO, EL SEGURO, LA MANIPULACIÓN, EL EMBALAJE Y EL TRANSPORTE DE OBRAS. VISITAS A DOS EXPOSICIONES Y ANÁLISIS 6ª Sesión (3 h).

EL LISTADO DE OBRAS Y EL PRESTAMO DE OBRAS DE LA EXPOSICIÓN

-Confeción del listado de obras. El préstamo y las hojas de préstamo. Visualización y análisis de hojas de préstamo y requisitos del préstamo.

EL SEGURO DE LAS OBRAS DE ARTE

-El contrato de seguro. Las partes en el contrato de seguro. El Objeto del contrato de seguro: el riesgo. Obligaciones del asegurado. Comunicación del siniestro. Obligaciones del asegurador.

OBRAS DE ARTE: MANIPULACIÓN, EMBALAJE, TRANSPORTE, DEVOLUCIÓN DE OBRAS E ITINERANCIA.

-Introducción al embalaje, necesidad, tipología y características, adaptación a los distintos tipos de formatos y materiales. Criterios.

-Manipulación de obras de arte, factores que condicionan el deterioro. Tipos de manipulación. Supervisión del embalaje, trabajo con el personal de sala. Zonas de trabajo. Criterios. Sistemas de embalaje aplicados a pintura y escultura, condiciones climáticas, utilización de lectores de temperatura y humedad, señalética y medidas de seguridad.

-Transporte de obras de arte fuera del espacio expositivo, tipologías y medidas de seguridad. Coordinación entre las entidades de origen y destino, concentraciones y dispersiones de exposiciones temporales. Compañías de transporte. La figura del correo de arte como persona responsable de acompañar la obra de arte durante el traslado.

-Finalización de la exposición: desmontaje y devolución de obras. Itinerancias.

Visualización y análisis de contenidos, de exposiciones y debate.

MÓDULO: PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EXPOSICIÓN. 7ª Sesión (3 h).

DIFUSIÓN, PROMOCIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Estrategias para la difusión de la exposición. Los distintos soportes y herramientas relacionados con la difusión de la exposición: prensa, crítica especializada, recursos web y otros medios. Concepción, diseño y desarrollo de la imagen de la muestra. Webs artísticas y culturales. Visualización de trabajos y páginas webs. Direcciones y recursos de Internet.

EL CATÁLOGO DE LA EXPOSICIÓN

El catálogo como instrumento de estudio y difusión del proyecto de exposición.

El catálogo y otras publicaciones en las exposiciones. El catálogo como soporte expositivo, los libros de artista, las publicaciones en la práctica artística, proyectos específicos en el soporte del catálogo, la publicación como objeto de colección.

Estructura y procesos de trabajo del catálogo:

Presupuesto del catálogo

Textos: institucionales, del comisario y de los invitados a escribir

Traducciones

Reproducciones fotográficas

Fichas técnicas

Presentación de artistas y curriculum

Créditos y logos

Diseño e imagen del catálogo

Maquetación e imprenta

Distribución y presentación.

MÓDULO: VISITA, VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE EXPOSICIONES

8ª Sesión (3 h).

Visita in situ de dos exposiciones de arte contemporáneo en la ciudad, junto a la profesora. Visualización, análisis de las exposiciones y preguntas, siguiendo la información contenida en el programa del curso, tanto en cuanto al concepto y discurso expositivo, como al montaje

INFORMACIÓN PRÁCTICA

-Duración del curso: 24 horas

-Fechas: del 18,19,20,21, 25 26,27 y 28 de Febrero

-Horario: De 17:30 a 20:30 horas

-Precio: 130 euros

-Lugar: Sede de la Fundación FIArt, C/ Infantas, 27, 2º Izquierdo 28004 Madrid

Se facilitará a todos los alumnos un certificado o diploma

Se facilitará gratuitamente al alumno material de apoyo

INSCRIPCIONES

Para inscribirse en el taller los interesados deberán mandar un mail a la dirección fiartorg@gmail.com con los siguientes datos personales: nombre y apellidos, DNI y teléfono de contacto.

Una vez realizada la inscripción vía e-mail deberán abonar el importe del taller – 130 euros- antes del día 17 de Febrero mediante ingreso o transferencia al

siguiente número de cuenta: 2100-2359-80-0200246116 (La Caixa)

En el apartado de concepto deberán indicar: "COMI" y el primer apellido. El beneficiario del ingreso es la Fundación FIArt.

MÁS INFORMACIÓN

FUNDACIÓN FONDO INTERNACIONAL DE LAS ARTES

Infantas, 27, 2º Izq. 28004 Madrid

Tel: 91 521 23 53

fiartorg@gmail.com