

EL PROYECTO EXPOSITIVO, ELABORACION Y EJECUCIÓN. COMISARIADO Y AUTOCOMISARIADO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS

Profesora: Margarita Aizpuru

Curso on line de : 15 horas

Matricula: 130 euros

Fecha y horarios: del 16 al 20 de septiembre, ambos incluidos. 5 días, 3 horas diarias, de 17 h a 20h

Inscripciones por email: margaaizpuru@gmail.com

Calendario y horario: 15 horas repartidas en 5 días (5 sesiones) a razón de 3 h horas diarias, de forma intensiva, de lunes a viernes de 17 h a 20 horas de la tarde.

Destinatarios: Artistas. Gestores-as culturales, comisarios-as, coordinadoras-os culturales, profesoras-os. Estudiantes y/o recién graduadas-os, o postgrado en el área de humanidades, letras, filosofía, historia, arte, gestión cultural o artística, y similares. No obstante, si así lo desean, puede ser incluida cualquier persona que muestre su interés en el mismo de forma explícita y por escrito.

PRESENTACIÓN

El objetivo del presente curso consiste en preparar adecuadamente a las personas que quieran bien comisariar exposiciones de otros y actividades artísticas, bien autocomisariarse, elaborando y gestionando sus propios proyectos.: para ello, en primer lugar, se darán al alumnado las pautas que se necesitan para pensar y elaborar 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 y ejecutar una exposición o 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 del alumnado.

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 y publicaciones, 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 cualificación profesional, técnica y creativamente.

En la actualidad, la exposición, entre otras actividades artísticas, 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 Y METODOLOGÍA

El objetivo fundamental del curso es formar a profesionales y artistas, la elaboración y ejecución de proyectos expositivos y actividades artísticas, el comisariado y autocomisariado de ellas, y ello tanto desde un aprendizaje teórico y práctico, en base al programa del curso que sigue a continuación, haciendo hincapié en el estudio de las exposiciones, elaboración 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.

Es por tanto un cursos teórico-práctico, acompañado 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. Enviándose al alumnado modelos diversos en torno a distintas cuestiones del programa.

PROGRAMA DEL CURSO (5 DÍAS, CON SESIONES CADA DIA DE 3 HORAS)

SESIÓN 1ª (3 HORAS)

EL COMISARIADO Y EL AUTOCOMISARIADO DE EXPOSICIONES Y ACTIVIDADES ARTÍSTICAS.. INTRODUCCIÓN A LA EXPOSICIÓN

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.

-Cuando el artista se autocomisaria y desarrolla su propia exposición

-Visualización y análisis de exposiciones y comisariados.

TIPOS

-Comisarios independientes, comisarios en museos y centros de arte, comisarios de Bienales y en Ferias de Arte. Ejemplos.

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

Ejemplos, visualización y análisis de proyectos expositivos comisariales de distintos tipos

FUENTES DE INFORMACIÓN COMISARIALES

Internet y arte: webs galerías, webs artistas, revistas y publicaciones como fuentes de información.

ASOCIACIONISMO PROFESIONAL E INTERRELACIONES PROFESIONALES

Asociacionismo profesional. Código de buenas prácticas. Interrelaciones con otros profesionales artísticos

¿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*.

-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.

Visualización de contenidos y debate.

SESIÓN 2ª (3 HORAS)

EL PROYECTO EXPOSITIVO Y EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LA EXPOSICIÓN. EL LISTADO DE OBRAS. EL PRESTAMO, EL SEGURO DE LA EXPOSICIÓN. MANIPULACIÓN, EMBALAJE Y TRANSPORTE DE OBRAS

LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO EXPOSITIVO

-Pensar una exposición. Fase de investigación e indagación.

-Concepto de exposición.

-Posicionamiento discursivo y criterios de selección.

-Elaboración de una introducción o memoria conceptual y descriptiva.

-Selección de artistas y de obras, si estas van a ser producidas o se trata de seleccionar obras ya realizadas.

-Producción de la exposición. Producción de obras y materiales.

-Presupuesto de la exposición

-Descripción somera del catálogo de la exposición

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

-Descripción de las actividades paralelas o complementarias de la exposición.

-Análisis audiovisual de distintas exposiciones y proyectos expositivos.

EL PRESUPUESTO PORMENORIZADO DE LA EXPOSICIÓN

- Honorarios.
 - Gastos de gestión.
 - 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.
 - El seguro de las obras.
 - Publicidad y difusión.
 - Rotulaciones e imagen.
 - Publicaciones.
 - Gastos inaugurales.
 - Actividades paralelas: conferencias, conciertos, vídeos, visitas guiadas, etc.
- Visualización y análisis de presupuestos.

EL PROCESO ORGANIZATIVO DE LA EXPOSICIÓN

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

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

- Confección 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. El Objeto del contrato. Obligaciones del asegurado. 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, tipologías y medidas de seguridad.
 - 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.

SESIÓN 3º (3 h).

EL ESPACIO EXPOSITIVO Y MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN. LA ILUMINACIÓN, LOS EQUIPOS Y EL MONTAJE

EL ESPACIO EXPOSITIVO

- El espacio como lugar de ejecución visual del discurso expositivo y de transmisión de la experiencia. El recorrido.
- El espacio múltiple y flexible
- El espacio intervenido, sus recorridos y ritmos
- La recreación espacial. La puesta en escena del proyecto expositivo .
- Espacios cerrados y espacios abiertos

EL MONTAJE DE LA EXPOSICIÓN

DIRECCIÓN, EJECUCIÓN, LA TÉCNICA Y LA ESTÉTICA

- Breve introducción por parte de la profesora 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.

LA ILUMINACIÓN

- Necesidades técnicas y acondicionamiento de salas.
- La luz, efectos y resultados. Materiales eléctricos. Efectos y resultados.
- La importancia de la luz en las exposiciones y otras actividades artísticas
- Nociones básicas sobre los medios de iluminación.
- La luz medio de percepción, de comunicación y de estructuración espacial .
- 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.

LOS EQUIPOS TECNICOS Y MATERIALES Y EL MONTAJE

Los videoproyectores
Las pantallas planas y los monitores
Los planteamientos y necesidades sonoras
La carpintería y división de espacios
Complementos (marcos, vitrinas, medios técnicos).
El montaje de la exposición

Visualización y análisis de montajes de exposiciones

SESIÓN N°4 (3 h) INFORMACIÓN INTERNA, PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA EXPOSICIÓN. LA INAUGURACIÓN Y LAS ACTIVIDADES PARALELAS.
3 horas

LA ROTULACIÓN DE LA EXPOSICIÓN Y LAS CARTELAS

-Los complementos en el proyecto expositivo. La rotulación y la información interna. Las cartelas informativas de las obras. Los textos explicativos.

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.

Estructura y procesos de trabajo del catálogo.

Diseño e imagen del catálogo

Maquetación e imprenta

Distribución y presentación.

LA INAUGURACIÓN

El acto o actos inaugurales

Recorrido inaugural

LAS ACTIVIDADES PARALELAS O COMPLEMENTARIAS DE LA EXPOSICIÓN

Las conferencias y mesas redondas

Los ciclos de video o videos como documentación

Las performances

Los cursos y/o seminarios

Las visitas guiadas

SESIÓN° 5 (3 h)

SESIÓN N°5 (3 h)
VISUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE TRES PROYECTOS EXPOSITIVOS COMPLETOS Y UNOS ENCUENTROS Y ALGUNAS DE SUS ACTIVIDADES

-Se presentarán, visualizarán y analizarán en clase tres proyectos expositivos completos, y los Encuentros Internacionales de Arte y Genero, con un cúmulo de actividades, desde su ideación y conceptualización, a su desarrollo, sus fases de trabajo y su

ejecución, siguiendo las explicaciones efectuados en clase a lo largo del programa sobre la materia.

Los proyectos expositivos y actividades artísticas a visualizar y analizar son:

-La exposición individual *ESTHER FERRER: el cuerpo atravesado por el género, el espacio y el tiempo*. Centro del Carmen de Valencia y MACA de Alicante (2024)

-La exposición individual de la artista CARMELA GARCÍA. *Autoras de Utopías* (exposición exhibida en el Canal de Isabel II, Comunidad de Madrid (2021).

-La exposición colectiva ANIMALARIO. Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí, Diputación Provincial de Córdoba (2021)

-LOS ENCUENTROS INTERNACIONALES DE ARTE Y GÉNERO (Sevilla, Córdoba, Málaga, 2004-2012)