

CENTRO: 100 - Escuela de Arquitectura

TITULACIÓN: 5028 - Máster Univ. en Gestión del Patrimonio Artístico

ASIGNATURA: 50756 - LA GESTIÓN DEL ARTE

Vinculado a : (Titulación - Asignatura - Especialidad)

5028-Máster Univ. en Gestión del Patrimonio A - 50756-LA GESTIÓN DEL ARTE - 02

5028-Máster Univ. en Gestión del Patrimonio A - 50756-LA GESTIÓN DEL ARTE - 03

CÓDIGO ULPGC: 50756

CÓDIGO UNESCO: P5221215

MÓDULO:

MATERIA:

TIPO: Optativa

CRÉDITOS ECTS: 3

CURSO: 1

SEMESTRE: 1º semestre

LENGUA DE IMPARTICIÓN (Especificar créditos de cada lengua)

ESPAÑOL: 3

INGLÉS:

REQUISITOS PREVIOS

No se requieren

Plan de Enseñanza (Plan de trabajo del Profesor)

Contribución de la asignatura al perfil profesional:

Conocer el funcionamiento de la gestión aplicada al arte y, dentro de este, al ámbito en que se desarrolla. El complejo engranaje de la gestión del arte aplicado a la vertiente empresarial y comercial es una parte fundamental del término conocido como Mercado del Arte.

Esta materia permitirá al alumno conocer una aproximación a la historia del mercado del arte en el período contemporáneo(s. XIX-XX y XXI) y la praxis de las principales actividades profesionales del mercado de arte actual: Galerías, Salas de Exposiciones, Ferias y otros eventos difusores de tendencias, las Casas de Subastas y nuevos mercados que se organizan en el mundo, los modelos y referencias.

Competencias que tiene asignadas:

Competencias

El alumno/a será capaz de:

- Desarrollar una metodología científica propia de la Historia da Arte y utilizar las herramientas historiográficas más adecuadas.
- Dominar y aplicar los conocimientos de la Gestión del arte en el campo de la iniciativa privada: galerías, ferias, subastas y nuevos mercados.
- Dominar los mecanismos de las actividades de la Gestión del arte.
- Dominar las técnicas personalizadas de gestión.
- Dominar los mecanismos del mercado del arte.
- Analizar y sintetizar los conocimientos adquiridos.
- Capacidad para leer, analizar e interpretar los contenidos en el período objeto de estudio, incardinándola en los contextos apropiados en los que se gestó y conectándola con otras formas de expresión cultural.

- Implicarse en la defensa y conservación del patrimonio cultural.
- Adquirir habilidades en el manejo de las nuevas tecnologías.

Objetivos:

Objetivos de la asignatura

- Conocimiento de las ideas fundamentales en torno al Mercado del Arte desde la óptica de la gestión privada. Desarrollo del ámbito de las Galerías de Arte, Ferias de Arte, Bienales, Salas de Subasta y Nuevos mercados.
- Conocimiento del funcionamiento y administración de los negocios relacionados con los agentes del Mercado del arte, contemplados desde la óptica de la iniciativa privada.
- Estudio y crítica de casos.
- Desarrollo de herramientas de análisis y su aplicación en casos concretos.

Contenidos:

Profesor Pedro de Llano Neira

1. Las transformaciones de las galerías de arte en la década de los setenta: el caso de la galería Claire Copley.
2. ARCO y el mercado del arte en España desde los años ochenta.
3. Las ferias de arte: geografía y poder.
4. El rol del coleccionista.
5. El nuevo mercado “inmaterial”.
6. Espacios non-profit.
7. El mercado del arte en relación a la ciudad: “the new Berlin” y la gentrificación.

Profesor Francisco Domingo González Guerra

8. BIENALES DE ARTE

- 8.1. Bienales. La herencia de las Academias y de los Salones del s. XIX.
- 8.2. El modelo de la Bienal de Venecia. Modelo de financiación. El papel político de los comisarios en los pabellones nacionales.
- 8.3. Las Bienales Hispanoamericanas de Arte de Madrid (1951-1952), La Habana (1954) y Barcelona (1955-1956) y el desarrollo del arte contemporáneo en España.
- 8.4. La Bienal de Venecia y la promoción internacional del arte español contemporáneo en la década de los 60 y 70.
- 8.5. La Bienal de Sao Paulo y la Whitney Biennial

9. LA DOKUMENTA

- 9.1. La Documenta de Kassel. Modelo de financiación. Cómo montar la exposición más influyente de Europa en una ciudad de 200.000 habitantes.
- 9.2. Harald Szemann y la Documenta de 1972. El papel de los grandes comisarios en la historia y en el mercado del arte.

9.3. La Documenta y la ciudad de Kassel: Beuys, Vostell, Oldenburg. Arte contemporáneo y turismo cultural.

9.4. El papel institucional: Archivos de la Documenta

10. FERIAS

10.1. Ferias de Arte. La herencia de las Salones y de las Exposiciones Universales del s. XIX.

10.2. La Feria de Arte de Colonia. La reacción: la Feria de Arte de Düsseldorf.

10.3. Art Basel. Marc Spiegler y el modelo Global: Art Basel Miami Beach, Art Basel Hong Kong.

10.4. Los mercados nacionales de arte contemporáneo de la Unión: FIAC, ARCO, FRIEZE, ART BERLIN

10.5. La feria de los anticuarios: La TEFAF de Maastricht

Bibliografía básica:

Lucio Argano, La gestione dei progetti di spettacolo: elementi di project management culturale, Franco Angeli, Milano, 2011.

Pierre Assouline, En el nombre del arte: biografía de D. H. Kahnweiler (Marisano Navarro, ed.), Ediciones B, Barcelona, 1990.

Germano Celant, Virginia Dwan and Dwan Gallery, Skyra, Nueva York, 2017.

Annie Cohen-Solal, Leo and his Circle: the Life of Leo Castelli, Knopf, Nueva York, 2010.

François Colbert y Manuel Cuadrado; con la colaboración de Jacques Natel [et al.], Marketing de las artes y la cultura, Ariel, Barcelona, 2003.

Fernando Díez Prieto, La guía del inversor en arte: una referencia imprescindible para todos los coleccionistas de arte. La obra gráfica moderna y contemporánea como modelo, Arte 10, Paracuellos de Jarama, 2000.

Bruno Frey, La economía del arte (Edición a cargo de Pedro Schwartz), La Caixa, Barcelona, 2000.

William D. Grampp, Arte, inversión y mecenazgo: un análisis económico del mercado del arte, Ariel, Barcelona, 1991.

Ana María Guasch, El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-2007, Ediciones del Serbal, Barcelona, 2009.

Pedro de Llano Neira, “La galería Claire Copley y los intercambios entre Norteamérica y Europa en el tiempo del arte Conceptual”, Quintana, Universidad de Santiago de Compostela y Deputación de A Coruña, Santiago de Compostela, 2016, pp. 159-186.

Clare McAndrew. El mercado español del arte en 2012, Fundación Arte y Mecenazgo, Barcelona, 2012.

Isabel Montero Muradas, Estrategias de distribución comercial en el mercado del arte, CajaCanarias, Santa Cruz de Tenerife, 2003.

Francesco Poli, Producción artística y mercado, Gustavo Gili, Barcelona, 1976.

Juan Antonio Ramírez (ed.), El sistema del arte en España, Cátedra, Madrid, 2010.

Pablo Siegrist Ridruejo, El mercado del arte y los obstáculos fiscales: ¿una asignatura pendiente en la integración europea?, Universidad San Pablo CEU, Instituto de Estudios Europeos, Madrid, 2003.

Sarah Thornton, Siete días en el mundo del arte, Edhasa, Barcelona, 2010.

VV.AA., Desacuerdos. Sobre arte, políticas y esfera pública en el estado español. Cuaderno 1, Arteleku-Diputación Foral de Gipuzkoa, Museu d'Art Contemporani de Barcelona y UNIA arteypensamiento, Sevilla, 2004.

VV.AA., Documenta IX: Kassel, 13 Juni - 20 September 1992, Cantz, Stuttgart, 1992.

Metodología:

Metodología de la enseñanza

Con el objeto de facilitar y racionalizar la docencia de la asignatura se utilizarán las siguientes técnicas:

- Clases expositivas, en las que, valiéndose de la lección magistral y contando con el apoyo de imágenes, que bien pueden ser a través del power point, vídeos o CDs, se explicarán los distintos temas que figuran en el programa.
- Clases interactivas, en ellas el alumnado, en grupos reducidos, realizará trabajos académicamente dirigidos sobre temas del programa; analizará aspectos/obras de arte representativas de los distintos movimientos artísticos; así como de textos, vídeos y realizará visitas a exposiciones.

Evaluación:

Criterios de evaluación

Convocatoria ordinaria:

- El estudiante asistirá y participará activamente a las clases en todas sus modalidades.
- El estudiante presentará un trabajo realizado en pareja que conformará su calificación final, junto a la evaluación continua por la participación activa en la asignatura.

Instrumentos de evaluación en la convocatoria extraordinaria:

Una asistencia inferior al 80% implica la realización de otro trabajo específico.

Actividades no presenciales:

Los estudiantes deberán asimilar la materia de la asignatura con el estudio de la teoría y los contenidos docentes que se facilitarán durante el desarrollo de la docencia expositiva, además será imprescindible por parte del alumnado la participación en las diferentes ejemplos prácticos y debates que se desarrollarán en las clases interactivas. Un trabajo práctico individual será el complemento indispensable para construir el conocimiento que la asignatura persigue y constituirá el elemento evaluador de la materia. Para lograr el objetivo de superar la asignatura el alumnado

contará con los servicios de las bibliotecas de la USC y ULPGC, o de otros ámbitos. Para facilitar el acceso a determinados contenidos que el profesor estime conveniente se harán visibles a través del apartado de la asignatura en el Campus Virtual así como el elemento de tutorías a distancia.

La evaluación será global y continua. Contemplará una valoración integral del trabajo y rendimiento del estudiante en los distintos aspectos del curso a lo largo de este, teniendo en cuenta todas las actividades previstas en el mismo.

En este sentido, se puntuará la participación activa en clase.

El nivel de asistencia requerido es de al menos el 80% del horario lectivo, necesario para poder aplicar el criterio de evaluación continua con la valoración de los demás méritos imprescindibles para poder obtener el aprobado final.

1º Trabajo académico. El mismo deberá también alcanzar el nivel apto y su calificación estará vinculada al aprovechamiento y participación en el curso. Consistirá en el desarrollo de un tema en relación con los contenidos de la asignatura.

2º La participación activa en las clases también formará parte de la evaluación.

La calificación final del curso se obtiene teniendo en cuenta todos los aspectos del mismo.

Los estudiantes que no puedan acreditar el nivel de asistencia establecido solo podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria.

Convocatoria extraordinaria.

El estudiante presentará un nuevo trabajo individual que conformará su calificación final.

Sistemas de evaluación

La evaluación se regirá por los siguientes conceptos:

- Trabajo individualizado y personal: 40 %
- Participación en las clases interactivas (seminarios y trabajos personales): 40 %
- Asistencias y participación en las clase teóricas, prácticas y actividades programadas: 20%

Ya que la evaluación es continua, la asistencia al aula es obligatoria, por lo que una ausencia reiterada, supondrá la imposibilidad de que el alumno/a pueda ser evaluado teniendo que acudir a un examen en el que entraría la materia expuesta tanto en las clases expositivas como en las interactivas.

Criterios de calificación

La calificación final del curso se obtiene teniendo en cuenta todos los aspectos del mismo.

Resultando la media y porcentajes siguientes:

- Asistencia activa, participación, pruebas on-line y tutorías
- Trabajo práctico-analítico-crítico

Los estudiantes que no puedan acreditar el nivel de asistencia establecido solo podrán presentarse a la convocatoria extraordinaria

Convocatoria extraordinaria:

Se realizará un trabajo según los criterios dictados por el profesor o en caso de no cumplir el mínimo, se realizará una prueba escrita de un tema a desarrollar.

Plan de Aprendizaje (Plan de trabajo del Estudiante)

Tareas y actividades que realizará según distintos contextos profesionales (científico, profesional, institucional, social)

Se programarán actividades complementarias para un desarrollo más completo de la materia; se desarrollarán y realizarán ejercicios prácticos sobre la materia. Si fuera necesario y factible se harán visitas a algún centro relacionado con la asignatura: galerías de arte, salas de subasta, ferias de arte, etc.

Temporalización semanal de tareas y actividades (distribución de tiempos en distintas actividades y en presencialidad - no presencialidad)

Tiempo de estudio y trabajo personal

TIEMPO PRESENCIAL DEL ALUMNO: 25 horas

Asistencia a las clases expositivas: 11 \\\\\"

Asistencia a las clases interactivas: 9 \\\\\"

Tutorías: 3 \\\\\"

TIEMPO DE ESTUDIO Y ACTIVIDAD PERSONAL:..... 50 horas

Estudio de la materia impartida en las clases expositivas: 30 \\\\\"

Lecturas recomendadas, actividades de biblioteca, etc: 12 \\\\\"

Preparación de presentaciones, debates, etc 4 \\\\\"

Recursos que tendrá que utilizar adecuadamente en cada uno de los contextos profesionales.

Recomendaciones para el estudio de la asignatura

- Preparación de la materia impartida a través de los apuntes recogidos en el aula. Completarlos valiéndose de la bibliografía recomendada.

- Asistencia a las sesiones interactivas, algo imprescindible para la superación de la materia

- Lectura detenida de los textos y prácticas que se indiquen en el aula.

- Utilización de las horas de tutorías.

Acceso a literatura profesional, sea esta en papel o digital.

entendimiento y aprendizaje del mundo y de los distintos panoramas que sirven de marco a estas manifestaciones culturales.

Resultados de aprendizaje que tendrá que alcanzar al finalizar las distintas tareas.

Comprensión globalizada del mundo cultural

Plan Tutorial

Atención presencial individualizada

Se atenderá a los alumnos en horario de tutoría

Atención presencial a grupos de trabajo

Los grupos de trabajo serán atendidos por riguroso turno

Atención telefónica

No se contempla excepto casos necesarios

Atención virtual (on-line)

Se realiza a través del correo institucional y del foro on line

Datos identificativos del profesorado que la imparte.

Datos identificativos del profesorado que la imparte

María de los Reyes Hernández Socorro

(COORDINADOR)

Departamento: 202 - ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO

Ámbito: 465 - Historia Del Arte

Área: 465 - Historia Del Arte

Despacho: ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO

Teléfono: 928451734 **Correo Electrónico:** mariadelosreyes.hernandez@ulpgc.es

Francisco Domingo González Guerra

Departamento: 202 - ARTE, CIUDAD Y TERRITORIO

Ámbito: 465 - Historia Del Arte

Área: 465 - Historia Del Arte

Despacho:

Teléfono: **Correo Electrónico:** franck@oranda.es

Bibliografía

[1 Básico] El arte del siglo XX en sus exposiciones: 1945-2007 /

Ana María Guasch.

Ediciones del Serbal,, Barcelona : (2009)

978-84-7628-564-0

[2 Básico] La economía del arte /

Bruno Frey.

"la Caixa",, Barcelona : (2000) - (Edición a cargo de Pedro Schwartz.)

84-88099-52-5

[3 Básico] Diseño y evaluación de proyectos culturales :de la idea a la acción /

David Roselló i Cerezuela.

Ariel,, Barcelona : (2014) - (4ª ed. act., 8ª impr.)

978-84-344-5232-9

[4 Básico] Marketing de las artes y la cultura /

François Colbert y Manuel Cuadrado ; con la colaboración de Jacques Natel ... [et al.].

Ariel,, Barcelona : (2003)

84-344-6688-0

[5 Básico] Estrategias de distribución comercial en el mercado del arte /

Isabel Montero Muradas.

CajaCanarias,, [Santa Cruz de Tenerife] : (2003)

8479851678

[6 Básico] El sistema del arte en España /

Juan Antonio Ramírez (ed.) ; Carlos Reyero ... [et al.].

Cátedra,, Madrid : (2010)

978-84-376-2713-7

[7 Básico] La gestione dei progetti di spettacolo :elementi di project management culturale /

Lucio Argano.

Franco Angeli,, Milano : (2011) - (7ª ed. interamente aggiornata.)

978-88-568-4049-0

[8 Básico] Gestión de proyectos culturales: análisis de casos /

Luis Bonet, Xavier Castañer y Josep Font (editores).

Ariel,, Barcelona : (2009) - (2ª ed. act.)

978-84-344-2891-1

[9 Básico] El consumo de servicios culturales /

Manuel Cuadrado García, Gloria Berenguer Contrí.

ESIC,, Pozuelo de Alarcón (Madrid) : (2002)

84-7356-302-6

[10 Básico] El mercado del arte y los obstáculos fiscales: ¿una asignatura pendiente en la integración europea? /

Pablo Siegrist Ridruejo.

Universidad San Pablo CEU, Instituto de Estudios Europeos,, Madrid : (2003)

84-96144-14-3

[11 Básico] Arte, inversión y mecenazgo: un análisis económico del mercado del arte /

William D. Grampp.

Ariel,, Barcelona : (1991)

8434414023

[12 Básico] Documenta IX: Kassel, 13 Juni - 20 September 1992.

Cantz,, Stuttgart : (1992) - ([2ª ed.].)

3893223819

[13 Recomendado] Artuiprice

AAVV recurso electrónico

[14 Recomendado] Festival de estrellas: Venezia. la Biennale renace. (Primer premio Rafael Moneo: reconstrucción del Palacio del Lido, Venecia) /

Adela García Herrera.

(1991)

[15 Recomendado] El mercado del arte en España: el sector de las galerías de arte, 2004.

Baldellou Plaza, A

[16 Recomendado] Formalismo e historicidad: Modelos y métodos en el arte del siglo XX /

Benjamin H. D. Buchloh.

Akal,, Madrid : (2004)

84-460-1509-9

[17 Recomendado] El mercado español del arte en 2012 /

Clare McAndrew.

Fundación Arte y Mecenazgo,, Barcelona : (2012)

[18 Recomendado] Who's to pay for the arts? The international search for models of arts support. N.Y.

2002.

Cummings, M.C., Schuster, J.M.D

- (2002)

[19 Recomendado] Who's to pay for the arts? The international search for models of arts support. N.Y.

2002.

Cummings, M.C., Schuster, J.M.D

- (2002)

[20 Recomendado] Who's to pay for the arts? The international search for models of arts support. N.Y.

2002.

Cummings, M.C., Schuster, J.M.D

- (2002)

[21 Recomendado] La guía del inversor en arte: una referencia imprescindible para todos los coleccionistas de arte. La obra gráfica moderna y contemporánea como modelo /

Fernando Díez Prieto.

Arte 10,, Paracuellos de Jarama : (2000)

8460714675

[22 Recomendado] La industria de la cultura y el ocio en España: su aportación al PIB /

Mª Isabel García Gracia, Mª Isabel Encinar del Pozo, Félix-Fernando Muñoz Pérez.

Juan García Morcillo,, Madrid : (1997)

84-8048-089-0

[23 Recomendado] En el nombre del arte: biografía de D. H. Kahnweiler /

Pierre Assouline ; edición de Mariano Navarro ; [traducción, Manuel Serrat Crespo].

ediciones B,, Barcelona : (1990)

84-406-1295-8

[24 Recomendado] Producción artística y mercado.

Poli, Francesco

Gustavo Gili,, Barcelona : (1976)

8425206197