Máster Universitario en Arte, museos y gestión del patrimonio histórico

CURSO ACADÉMICO 2014-2015

Ficha de Materia/Asignatura

Módulo:	IV. Museos y Exposiciones		
Materia/Asignatura:	Exposiciones y galerías comerciales. Obligatoria y presencial		
Código:	2104612	Total de créditos ECTS:	2(total ECTS)
Segundas Lenguas de uso:		Nº de horas de docencia teórica	7,5(nº horas)
		Nº de horas de docencia práctica	7,5(nº horas)
		Nº de horas de tutoría en la asignatura	12(total nº horas)
		% ECTS impartición en Aula Virtual	0 (ECTS) %
		% de créditos ECTS en segundas lenguas	0 (ECTS) %

Profesor/a responsable	e-mail	Horario tutoría:	Horario clases
Fernando Quiles García	fquigar@upo.es		
Fernando Martín Martín (1 cr.)	fmm@us.es		
María de los Ángeles Fernández Valle (1 cr.)	maferval@upo.es		

Breve descripción

Las exposiciones de arte, ciencia y tecnología en los museos y las galerías comerciales: el mercado artístico

Objetivos y Competencias específicas

Objetivos

Exposiciones: arte, ciencia y tecnología en los museos

- El estudiante adquirirá la herramienta técnica necesaria para el desarrollo, el diseño y la gestión de exposiciones de arte, ciencia y tecnología.
- A través de ejemplos concretos conocerá el manejo técnico y las prácticas de presentación de objetos artísticos, técnicos y científicos así como el desarrollo de maquetas, presentaciones interactivas y audiovisuales en los museos y galerías.
- A la vez desarrollará una consciencia y sensibilidad hacia los diferentes tipos de objetos tanto de índole artístico como técnico. Se acercará teóricamente a los significados de un objeto y su expresividad histórica y actual.
- Será habilitado para comunicarse profesionalmente como curador con la red de profesionales técnicos y administrativos involucrados en la instalación, transporte, préstamo de objetos y exposiciones (también temporales).
- Obtendrá una visión general de las facetas y los valores del patrimonio cultural móvil y de las posibilidades de su gestión, manejo y presentación.

El mercado artístico y el papel de las galerías comerciales

Trazar en primer lugar los orígenes de las galerías de arte moderno y contemporáneo tanto en Europa como de manera especial en España. Planteada su intención histórica se abordan los mecanismos de su funcionamiento y su relación con el coleccionismo, lo cual implica tener presente el sistema del mercado artístico partiendo de la realidad socioeconómica y cultural de cada momento. Así mismo se analiza el papel de las ferias de arte y su incidencia en el mercado artístico.

Competencias:
Básicas: Las vinculadas al máster y expuestas en la Memoria Verifica del programa.
Específicas: Señalamos aquí las especialmente relacionadas con esta asignatura de las presentadas en la Memoria Verifica del Máster.

Cognitivas

- Conocer las principales corrientes museológicas y museográficas, así como su evolución en el tiempo. Identificando los distintos tipos de museos, exposiciones y galerías artísticas.
- Conocer los fundamentos del mercado del arte a nivel nacional e internacional.
- Adquirir conocimientos sobre el papel de las TICs en el ámbito museístico.

Procedimentales

- Adquirir las destrezas necesarias para el estudio práctico de los bienes patrimoniales.
- Adquirir la capacidad de redactar y coordinar proyectos patrimoniales y de gestión.
- Saber gestionar y organizar la programación de una galería comercial.
- Saber gestionar y diseñar una exposición temporal.

Actitudinales

- Propender a crear lazos de comunicación científica entre alumnos provenientes de diferentes países que trabajan sobre temas particularizados de los mismos.
- Identificar y valorar el paisaje cultural y el patrimonio intangible.
- Comprender la necesidad y adquirir la capacidad de trabajar los proyectos patrimoniales de manera interdisciplinar, conociendo los instrumentos de coordinación de los proyectos patrimoniales.
- Comprender el uso positivo de las nuevas tecnologías en las tareas de investigación.

Contenidos

Exposiciones: arte, ciencia y tecnología en los museos

- Arte, Ciencia y Tecnología: sus conceptos, elementos comunes y diferencias.
- Valor e importancia del patrimonio móvil tanto artístico como científico-tecnológico.
- Museos y Galerías como lugares para resguardar y comunicar el Arte, la Ciencia y Tecnología. Estrategias para la investigación, colección y selección de objetos tanto para la investigación científica como para exposiciones.
- Elaboración de inventarios de colecciones, documentación de objetos y su valorización.
- El estado físico y el manejo de los objetos: posibilidades y límites de la restauración de objetos y los requisitos ambientales para su presentación.
- Elaboración de guiones para exposiciones de ciencia y tecnología.
- Textos e información gráfica en los museos, su organización, jerarquía, extensión y semántica.
- Aspectos técnicos: Los medios para la presentación y escenificación de objetos y como guardar, transportar, proteger e iluminarlos.
- Aspectos formales y administrativos: convenios, contratos, seguros y valores.
- Museos de Ciencia y Tecnología, “Science Centres” y ejemplos de exposiciones permanentes, temporales e itinerantes.
- Tema adicional: Museos de arquitectura y la arquitectura como museo.

El mercado artístico y el papel de las galerías comerciales

- Las Academias de Arte y las exposiciones de BBAA
- Nueva situación del artista
- Los grandes marchantes y las vanguardias históricas

- El arte moderno en España y su comercialización
- El mundo del arte en el contexto de la posmodernidad
- Análisis del mercado aplicado a la galería de arte

Metodología de las clases

Clases magistrales, clases prácticas, ejercicios y lecturas. Uso de material audiovisual.

Bibliografía obligatoria

Exposiciones: arte, ciencia y tecnología en los museos

Bibliografía Obligatoria

- PÉREZ VALENCIA, P. *La insurrección expositiva. Cuando el montaje de exposiciones es creativo y divertido. Cuando la exposición se convierte en una herramienta subversiva*. Gijón, Trea, 2009.
- RICO, Juan Carlos et al. *¿Cómo se cuelga un cuadro virtual? Las exposiciones en la era digital*. Gijón, Trea, 2009.
- SANTACANA MESTRE, J., SERRAT ANTOLÍ, N. (coords.). *Museografía Didáctica*. Barcelona, Ariel, 2005.
- Lord, Barry (Ed.). *Manual of museum exhibitions*. Walnut Creek [u.a.], Altamira Press, 2002, págs. 143-235.

El mercado artístico y el papel de las galerías comerciales

Bibliografía Obligatoria

- POLI, F. *Producción Artística y Mercado*. Barcelona, Editorial Gustavo Gili, 1979.
- FREY, B. *La economía del arte*. Barcelona, Editorial Caixa, 2000.
- RASCON CASTRO, C. *Para entender la economía del arte*. México, Ed. Nostra, 2009.

Bibliografía recomendada

Exposiciones: arte, ciencia y tecnología en los museos

Bibliografía Recomendada

- CASTELLANOS PINEDA, Patricia. *Los museos de ciencia y el consumo cultural*. Barcelona, Editorial UOC, 2008.
- BUTLER, Stella V. *Science and technology museums*. Leicester [u.a.], Leicester Univ. Press, 1992.
- GARCÍA BLANCO, Ángela. *La exposición. Un medio de comunicación*. Madrid, Akal, 1999.
- PEARCE, Susan (ed.). *Exploring Science in Museums*. Athlone, London and Atlantic Higlands NJ,1996, págs. 57-106.

Bibliografía General

- ALONSO FERNÁNDEZ, Luis. *Introducción a la nueva museología*. Madrid, Alianza, 2002.
- *Bienes culturales muebles: manual para inventario*. Bogotá, Escala 1991.
- DORIKENS, Maurice (ed.). *Scientific instruments and museums. Proceedings of the XXth International Congress of history of Science* (Liège 20-26 July 1997) Vol XVI Turnhout 2002, págs. 145-152.
- ANDERSON, R.G.W. *Instruments, Inventories and Catalogues,* págs. 221-236; Lópes, María. *Latin Amerian Museums: Comparative Studies and Links, págs*. 271-286; Palladino, Franco: *I Fondi Italiani di Antichi Modelli e Instrumenti Matematici*.

- HECKL, Wolfgang M.(ed.). *Technology in a Changing World*. Deutsches Museum, München, 2010.
- MESSIAS CARBONELL, Bettina (ed.). *Museum Studies –An Anthology of Contexts*. Blackwell Publishing Ltd., Malden, MA 2004, págs. 273-289; Kaufman, Edgard N. *The Architectural Museum from World's Fair to Restoration Village* o p. 335-347: Schlereth, Thomas J. *Collecting Ideas and Artifacts*.
- SANTACANA MESTRE, J., SERRAT ANTOLÍ, N. (coords.). *Museografía Didáctica*. Barcelona, Ariel, 2005.
- ORNA, Elizabeth. *Information management in museums*. Aldershot (e.a.), Gower, págs. 14-67.

El mercado artístico y el papel de las galerías comerciales

Bibliografía Recomendada

- ALONSO FERNANDEZ, Luis. *Introducción a la nueva museología*. Madrid, Ed. Alianza, 1999.
- BOLAÑOS, M. *La memoria del mundo: cien años de museológica. 1900-2000*. Gijón, Ed.Trea, 2002.
- LIDERMANN, A. *Coleccionismo de Arte Contemporáneo*. Madrid, Ed. Taschen, 2006.
- MARTIN MEDIAN, J. *Grandes marchantes*. Madrid, Ed. Alarcón, 1988.
- MARTIN MEDIAN, J. *Grandes coleccionistas*. Madrid, Ed. Alarcón, 1988.
- VILLA, R. *Guía de Arte Hoy*. Madrid, Ed. Tecnos, 2003.

Bibliografía General

- AAVV. Rev. *Arquitectura y Vivienda*, nº 18, Madrid, 1980, "Museos estelares".
- AAVV. Rev. *Arquitectura y Vivienda*, nº 26, Madrid, 1990, "Nuestros Museos".
- AAVV. Rev. *Arquitectura y Vivienda*, nº 39, Madrid, 1993, "Museos de Vanguardia".
- AAVV. Rev. *Lápiz, nº* 95 y 96, Madrid, 1993, "Centros de Arte Contemporáneo en España".

Sistema de evaluación

Presencial:
- Asistencia y participación del alumno en las actividades de clase 20%
- Control escrito con preguntas sobre los contenidos de la asignatura 80%

Observaciones