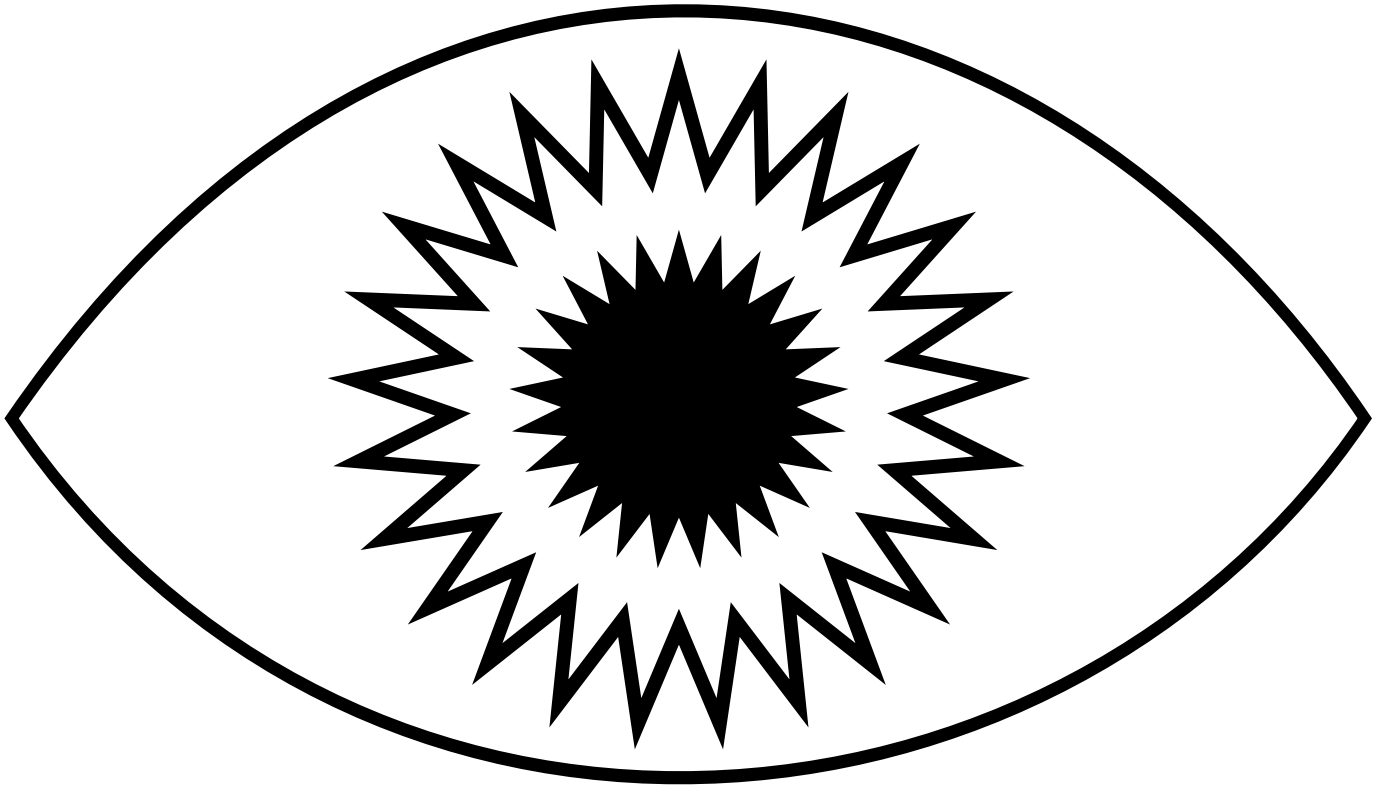
CURSO

Comisariado de arte contemporáneo



con Jaime González Cela
y Manuela Pedrón Nicolau

del 1 de octubre al 17 de diciembre
Los martes de 17 a 21 h

Espositivo Academy

Espositivo Academy

COMISARIADO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
con Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau

Empezar un proyecto, la última documenta, Youtube, cuidados, fanzines, mediación, otra vez *white cube*, ciencia ficción, precariedad, convocatorias, catálogos, autogestión, Venecia, Frankenstein, literatura, turismo, mainstream, educación, playlist, crítica institucional; son algunas de las ideas y palabras clave que inspiran este curso.

La figura del comisario es clave en el panorama artístico actual. En su labor coinciden verbos como investigar, coordinar, mediar, diseñar, acompañar. Pero ¿qué hace realmente un comisario? ¿Cómo se forma?

Este programa de estudios aborda los formatos y metodologías del comisariado. Combina teoría y práctica para sumergirse en sus posibilidades dentro del ámbito del arte contemporáneo. Está dirigido tanto a quienes busquen desarrollar su propia actividad curatorial como a quienes quieran profundizar en el arte contemporáneo desde la perspectiva del comisario.

El curso se estructura en sesiones críticas acerca de distintos aspectos del contexto artístico más cercano y del sistema del arte global, a partir de lecturas teóricas y de actualidad y el análisis de proyectos particulares de la historia del comisariado y casos de estudio contemporáneos. Cada una de las sesiones se completa con visitas a centros de arte y estudios de artistas y con talleres impartidos por profesionales invitadas/os, que amplíen los contenidos y puntos de vista sobre las posibilidades del comisariado.

De forma paralela y continuada, se proponen distintos ejercicios de observación, escritura y creación que favorezcan formas de comisariado experimental.

El programa se plantea desde una postura flexible que permita adecuar los contenidos y ejercicios a las motivaciones y líneas de investigación de cada participante y cuenta con un número de plazas reducidas, con el objetivo de favorecer el seguimiento individual y la tutorización de proyectos personales (en curso o potenciales).

Espositivo Academy

COMISARIADO DE ARTE CONTEMPORÁNEO
con Jaime González Cela y Manuela Pedrón Nicolau

PROGRAMA

Bloque 1

INVESTIGACIÓN CURATORIAL

1. Introducción al comisariado

¿A qué nos referimos con investigación curatorial? Planteamientos y retos.

Historia reciente del comisariado. Configuración de la práctica curatorial, sus metodologías y perspectivas desde los años sesenta. Análisis de casos de estudio históricos.

¿Cómo se genera conocimiento desde la práctica curatorial? Desarrollo de discursos curatoriales.

2. Posibilidades en el ámbito del comisariado

Formatos curatoriales:

→ La exposición: concepción y dispositivos

→ Proyectos editoriales: entre la documentación y la autonomía del formato

→ Actividades y educación en arte contemporáneo: líneas de investigación y práctica.

Labor curatorial:

→ Nuevas producciones: propuesta y acompañamiento a la creación artística

→ Bucear en colecciones: desde la obra de arte en la colección hasta el archivo

→ Otras lógicas curatoriales

Bloque 2

CONTEXTOS Y SISTEMA DEL ARTE CONTEMPORÁNEO

1. Introducción: sistema o sistemas del arte

Análisis de los distintos agentes que configuran el sistema del arte:

→ Historia y situación actual de las exposiciones a gran-escala (bienales, documenta, Manifesta...)

→ Instituciones públicas y privadas: nueva institucionalidad y el rol del comisariado en el replanteamiento de las instituciones artísticas.

→ Espacios independientes, referentes históricos y actuales.

→ Mercado del arte. La relación entre el comisariado y las galerías comerciales y ferias de arte contemporáneo.

2. Desde Madrid: Exploración del contexto artístico desde nuestro lugar

Análisis del contexto artístico más cercano. Problemáticas y posibilidades de ese contexto cultural y social.

El sistema del arte en España. Historia, contexto actual y la situación del comisariado

Bloque 3

MÁS ALLÁ: ¿HACIA DÓNDE QUEREMOS LLEVAR LA PRÁCTICA CURATORIAL?

1. Espacios para el comisariado ¿por dónde empezar?

Análisis de las posibilidades que ofrece el contexto actual para el comisariado

2. Bases para la práctica

Guía práctica:

→ Redacción de dossieres

→ Presupuestos y formas de financiación

→ Labores de coordinación y montaje de exposiciones

3. Evaluación: ¿Cómo evaluar un proyecto curatorial?

Métodos de evaluación

Procesos y formas de contar

Autoevaluación del curso

ADEMÁS

Presentaciones a cargo de Jaime y Manuela

Cada una de ellas está dedicada a un aspecto concreto de la historia, teoría y práctica del comisariado. Desde una perspectiva analítica, el objetivo de las presentaciones es servir de base para la configuración de un corpus de conocimiento crítico respecto a la labor curatorial y para plantear un espacio común de debate dentro del grupo.

Invitadas

Con el objetivo de ampliar perspectivas sobre cuestiones tratadas en el curso y conocer de primera mano experiencias curatoriales e investigaciones artísticas, se plantean sesiones especiales con distintas profesionales. Éstas se proponen en el formato de charla y conversación, con las que profundizar en el trabajo y contextos de las invitadas.

Ejercicios prácticos

En cada bloque se propondrán ejercicios prácticos, que animen a iniciar proyectos o profundizar en líneas de investigación concretas, plantear discursos curatoriales y explorar distintos formatos. No se realizará una evaluación tradicional de estos ejercicios, sino que serán tratados en tutorías individuales y a través de métodos de puesta en común que apoyen el aprendizaje. Además de los ejercicios, el curso propone un seguimiento personalizado de proyectos en potencia o en curso, para aquellos participantes que lo deseen. En este proceso se asesorará sobre espacios, presupuestos, convocatorias, etc.

Puesta en común de lecturas y otras referencias

Se facilitará una bibliografía y referencias, que avancen algunas de las cuestiones a tratar en cada sesión e inviten a reflexionar sobre problemáticas específicas. Estas lecturas serán puestas en común a través de debates periódicos. A partir de estas lecturas, se invita también al grupo a compartir conocimientos y otros referentes. Siempre que sea posible se emplearán textos en castellano.

Visitas

Como vía para conocer espacios de arte de la ciudad de Madrid y profesionales, se proponen visitas en grupo a distintos lugares y proyectos, desde centros hasta estudios de artistas. Algunas de estas visitas servirán para establecer casos de estudios a tratar in situ, continuando con el trabajo sobre la crítica de arte.

Análisis de casos de estudio

Las presentaciones irán acompañadas de la presentación y análisis de casos concretos, que nos ayuden a profundizar en las temáticas propuestas. En este sentido, trataremos algunas cuestiones relacionadas con la crítica de arte y su papel en relación al comisariado.

Equipo docente

Manuela Pedrón Nicolau y Jaime González Cela se dedican al comisariado y la educación en arte contemporáneo. Su trabajo como colectivo se centra en la investigación artística y su capacidad para generar narraciones que exploren lo social y lo político. Como equipo curatorial, han comisariado proyectos para CaixaForum Barcelona, la Sala de Arte Joven, la Red Itiner y Mutaciones de la Comunidad de Madrid, el Museo de la BNE, La Fragua de Tabacalera Promoción del Arte y Espositivo, entre otros. En 2016 obtuvieron una beca de investigación en comisariado y mediación en la Real Academia de España en Roma y la beca Encura para el desarrollo del proyecto Chemtrails en Hangar, Barcelona. Han participado en la ampliación del Archivo de Creadores de Madrid de Matadero y llevaron el espacio independiente FRÁGIL en Madrid durante su última etapa. Han participado en distintos programas de formación en comisariado como los de La Casa Encendida, Node Center o Goldsmith-BSR. Actualmente dirigen Tabacalera//Educa, programa educativo de Tabacalera Promoción del Arte, y preparan exposiciones para la galería Carlos Carvalho de Lisboa y Tasman Projects.

Duración

48 horas (12 sesiones de 4 horas,
del 1 de octubre al 17 de diciembre)

Precio

Curso completo: 715€

– Reserva (descontado del total): 165€
– Primer pago (antes del 1/10/19): 275€
– Segundo pago (antes del 1/11/19): 275€

Promoción (para reservas antes
del 5 de julio): 665€ (pago único)

Método de pago: transferencia

Plazas limitadas

El curso contará con un máximo de entre 10 y 12 alumnos y se realizará con un mínimo de 8.

Nosotras

Espositivo es un proyecto que nace en 2015 con la intención de reunir a jóvenes agentes culturales de la escena madrileña en dialogo con la escena internacional. Cuenta con un espacio de exposiciones, una residencia de artistas, una escuela y una academia de arte en el centro de Madrid.

CONTACTO Calle Palafox, 5
28010, Madrid
academy@espositivo.es
+34 911 649 530
+34 633 618 973