

Guía docente de la asignatura

Fecha de aprobación por la Comisión Académica: 05/07/2023

Producción y Mercado en el Arte Contemporáneo (M94/56/1/21)

Máster

Máster Universitario en Producción e Investigación en Arte

MÓDULO

Módulo IV: del Proyecto a su Difusion

RAMA

Artes y Humanidades

CENTRO RESPONSABLE DEL TÍTULO

Escuela Internacional de Posgrado

Semestre

Segundo

Créditos

3

Tipo

Obligatorio

Tipo de enseñanza

Presencial

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)

CONTENIDOS MÓDULO: • Conocimiento de las bases que sostienen el sistema del arte. • Conocimientos de los diferentes contextos de difusión de la actividad artística. • Formulas, ámbitos y métodos de exhibición e intervención en el espacio de difusión. • Conocimiento de los interlocutores que intervienen en la proyección profesional del arte: Creador/es, público y mercado. • La industria cultural, ámbitos institucionales públicos y privados y espacios independientes.

CONTENIDOS MATERIA: 1. El arte como mercancía. 2. El binomio Arte-Mercado. 3. Caso de estudio: Arte Contextual. Actitudes y medios de los artistas contra el negocio del arte y sus instituciones.

COMPETENCIAS

COMPETENCIAS BÁSICAS

- CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
- CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más

amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

- CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
- CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
- CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS GENERALES

- CG06 - Desarrollar habilidades de aprendizajes que les permitan seguir estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

- CE04 - Conocer los discursos de los artistas contemporáneos fundamentales, así como sus relaciones, implicaciones y respuestas al contexto sociocultural y político actual.
- CE05 - Conocer las teorías estéticas y las tendencias fundamentales de las artes visuales relacionadas con la producción del arte.
- CE06 - Conocer los diferentes contextos a los que va dirigida la actividad artística; ámbitos de difusión y mediación de las prácticas artísticas, así como los interlocutores que forman parte de la proyección profesional del arte: creador, público y mercado.
- CE07 - Conocer el ámbito de la gestión e proyectos de intervención contemporáneos desarrollados en el marco del mundo profesional del arte, en instituciones y en contextos artísticos y/o no artísticos con incidencia en la sociedad.
- CE08 - Capacidad para argumentar y desentrañar el sentido y los significados de la producción artística propia, de cuestionarlos y de comunicarlos con una estrategia adecuada a los fines del trabajo y al contexto en el que se pretende influir.
- CE09 - Capacidad para evaluar y realizar informes críticos y de análisis, así como estar familiarizados con los procesos y métodos de investigación académicos.
- CE10 - Capacidad para acometer proyectos de investigación o de producción, postproducción e intervención artística con actitudes de apertura hacia el trabajo grupal y de colaboración en espacios inter- multi y trans-culturales.
- CE11 - Capacitar para la comprensión y la expresión oral y escrita con dominio del vocabulario especializado en las producción en artes plásticas y su vinculación con el lenguaje de la historia, la estética y la teoría del arte, promoviendo una segunda lengua (castellano, e ingles)
- CE14 - Capacidad para plantear y desarrollar un proyecto artístico profesional relevante contextualizado y comprometido con la actualidad social y promocionarlo en el marco del arte contemporáneo y la cultura.
- CE18 - METODOLOGIA EN INVESTIGACIÓN ARTISTICA ¿ CEM7. Conocer las relaciones entre autor, obra y espectador en el marco de las estructuras del sistema del arte y la autoridad hegemónica en contraste con otras alternativas de emancipación ¿ CEM8. Conocer los ámbitos de difusión de la obra y los interlocutores culturales y sociales en la creciente multiplicidad de identidades y contextos frente al lenguaje artístico internacional.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)

El alumno sabrá/comprenderá:

Conocer las bases que sostienen el sistema del arte.

Conocer los diferentes contextos de difusión de la actividad artística.

Conocer los interlocutores que intervienen en la proyección profesional del arte: Creador/es, público y mercado.

Conocer las formulas, ámbitos y métodos de exhibición e intervención en el espacio de difusión.

Entender los mecanismos por los que se desarrolla la industria cultural, ámbitos institucionales públicos y privados y espacios independientes.

El alumno será capaz de:

Realizar presentaciones expositivas en torno a los conceptos y contenidos propuestos.

Competencias asociadas: CG5, CE4, CE5, CE7, CE8, CE11, CE14, CEM7, CEM8.

Reflexionar y debatir en grupo en torno a temas puntuales relacionados con los contenidos de la materia en donde se compartan y contrasten informaciones y opiniones personales.

Competencias asociadas: CG5, CE4, CE5, CE7, CE8, CE10, CE11, CE14, CEM7, CEM8.

Resolver de manera práctica ejercicios en torno a diferentes propuestas en función de las competencias y los contenidos planteados. Competencias asociadas: CG5, CE5, CE6, CE8, CE10, CE14, CEM7.

Trabajar autónomamente en el aula y fuera de ella en la elaboración de trabajos prácticos relacionados con obra personal o proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural individual o en grupo. Competencias asociadas: CG5, CE5, CE6, CE8, CE10, CE14, CEM7.

Investigar la bibliografía propuesta y las fuentes auxiliares. Competencias asociadas: CG5, CE4, CE5, CE6, CE11, CEM8.

Elaborar y redactar trabajos teóricos. Elaboración de reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de la materia. Competencias asociadas: CG5, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE11, CEM7, CEM8.

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS

TEÓRICO

TEMA 1. El arte como mercancía.

1.1.-El concepto de mercancía en el arte.

1.2.-El valor del arte.

1.3.-La estimación del valor de mercado de las obras de arte.

TEMA 2. El binomio Arte-Mercado.

- 2.1.- Revisión histórica de las relaciones arte-mercado.
- 2.2.- Aproximación al mercado del arte contemporáneo.
- 2.3.- Los agentes del mercado del arte.

TEMA 3. Caso de estudio: Arte Contextual. Actitudes y medios de los artistas contra el negocio del arte y sus instituciones. Tipologías de Arte Contextual.

PRÁCTICO

TEMARIO PRÁCTICO:

- 1. Seminario “Metodología y presentación de proyectos de producción artística y/o comisariado”.
- 2. Seminario: Estudio de casos. Se propondrán varios temas vinculados al temario de la asignatura que serán debatidos en clase a partir de una selección de lecturas.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO:

- Práctica 1. Diseño y presentación de un proyecto expositivo.
- Práctica 2. Preparación y participación en los seminarios de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL

BREA, J.L. (2004), El tercer umbral. Estatuto de las prácticas artísticas en la era del capitalismo cultural, Murcia, CENDEAC.

MAZUECOS, B. (2008), Arte Contextual. Estrategias de los artistas contra el mercado del arte contemporáneo, Granada, Editorial Universidad de Granada. Tesis doctorales.

MAZUECOS, B. y VECCO, M. (eds.) (2017), El sistema del arte emergente en Andalucía. Cartografía discontinua de agentes y contextos de intermediación, Sevilla, Laboratorio de las Artes.

MAZUECOS, B. y CANO, M.J. (eds.) (2021), Artes visuales y gestión del talento. Estrategias para la promoción y difusión de artistas emergentes en Andalucía (España) y otros contextos iberoamericanos, Sevilla, Universidad Pablo de Olavide.

PÉREZ-IBÁÑEZ, M. (2018), El contexto profesional y económico del artista en España. Resiliencia ante nuevos paradigmas en el mercado del arte, Granada, Editorial Universidad de Granada. Tesis doctorales.

POLI, F. (1976), Producción artística y mercado, Barcelona, Gustavo Gili. VETTESE, A. (2002), Invertir en Arte. Producción, promoción y mercado del arte contemporáneo, Madrid, Pirámide.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

GALLEGO, M.D. (2019), El sistema del arte emergente glocal. Trayectorias artísticas y mecanismos de legitimación en Andalucía (España) y el Estado de Sao Paulo (Brasil), Granada, Editorial Universidad de Granada. Tesis doctorales.

GONZÁLEZ-MARTÍN, C. (2018), Mecanismos de supervivencia en el sistema del arte actual. Diseño e implementación de ARTAPP como herramienta digital para la promoción y legitimación del artista sumergido, Granada, Editorial Universidad de Granada. Tesis doctorales.

GRACIA, M. (2022), Los artistas emergentes y su mercado. Estrategias para su desarrollo del ámbito académico al profesional, Granada, Editorial Universidad de Granada. Tesis doctorales.

GRAMPP, W. D. (1991), Arte, inversión y mecenazgo: Un análisis económico del mercado del arte, Barcelona, Ariel.

MAZUECOS, B. (2011), La coartada del arte contemporáneo: Transgresiones de los artistas y legitimación del mercado del arte y sus instituciones, Salzbrucken, EAE.

POLI, F. (2002) (1ª ed. 1999), Il sistema dell'arte contemporanea, Bari, Editori Laterza.

RAMÍREZ, J.A. (1994), Ecosistema y Explosión de las artes, Barcelona, Anagrama.

REVIRIEGO, C. (2014), El laberinto del arte, Barcelona, Paidós Estética.

SANTAGATA, W. (1998), Simbolo e Merce. I mercati dei Giovanni artisti e le istituzioni dell'arte contemporanea, Bologna, Il Mulino. TOWSE, R. (Ed.) (2005) (1ª ed. 2003), Manual de Economía de la Cultura, Madrid, Edición Fundación Autor.

ENLACES RECOMENDADOS

<http://www.vegap.es>

<http://uava.org/>

<https://mav.org.es/>

<https://www.juntadeandalucia.es/cultura/redportales/iniciarte/>

<http://www.cendeac.net>

<http://hangar.org/es/>

<http://www.iac.org.es/>

<https://coleccion.caixaforum.com/>

<http://www.artseconomics.com/>

<https://www.arteinformado.com/>

<http://presente-continuo.org>

<https://www.promociondelarte.com/tabacalera/noticia-144-oral-memories>

METODOLOGÍA DOCENTE

- MD03 Análisis de fuentes documentales
- MD04 Aprendizaje colaborativo
- MD05 Debate virtual
- MD06 Discusión dirigida
- MD07 Estudio de casos
- MD08 Lectura de textos
- MD09 Investigación a partir de trabajos prácticos
- MD10 Presentación oral
- MD11 Prueba objetiva
- MD12 Seminario
- MD13 Sesiones magistrales
- MD14 Trabajos tutelados

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la calificación final)

EVALUACIÓN ORDINARIA

El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación continua del estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

1.Actividad: Actividades teóricas.

Requisitos: Asistencia y participación.

Porcentaje: 15%

2.Actividad: Seminarios.

Requisitos: Participación en el debate, intercambio de información, elaboración de las propuestas.

Porcentaje: 10%

3.Actividad: Trabajo en el aula y/o taller o en otros ámbitos o contextos sociales.

Requisitos: Compromiso, implicación y ejecución de las propuestas relacionadas con obra personal o con proyectos de intervención o mediación en el contexto social y cultural, elaborados bien de forma individual o bien en grupo.

Porcentaje: 20%

4. Actividad: Presentación individual y/o colectiva de los trabajos y proyectos.

Requisitos: Preparación, exposición y presentación de trabajos propuestos.

Porcentaje: 10%

6. Actividad: Trabajo teórico

Requisitos: Redacción y elaboración de trabajos teóricos. Investigación bibliográfica y fuentes auxiliares. Lectura y estudio de la bibliografía propuesta. Elaboración de reflexiones teóricas sobre la práctica desarrollada o sobre cualquier tema programado en los contenidos de cada materia.

Porcentaje: 45%

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA

El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.

- Diseño y presentación de un proyecto expositivo. (Trabajo teórico. Porcentaje: 50%. Exposición y defensa oral del proyecto. Porcentaje: 50%).

EVALUACIÓN ÚNICA FINAL

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada establece que podrá acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas. Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en:

- Diseño y presentación de un proyecto expositivo. (Trabajo teórico. Porcentaje: 50%. Exposición y defensa oral del proyecto. Porcentaje: 50%).

INFORMACIÓN ADICIONAL

Información de interés para estudiantado con discapacidad y/o Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE): [Gestión de servicios y apoyos](https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad) (<https://ve.ugr.es/servicios/atencion-social/estudiantes-con-discapacidad>).

