

Seminario: Administración de las artes y gestión de colecciones. Registro, inventario, catalogación y documentación de obras en colecciones y exhibiciones institucionales

Departamento:

Artes

Profesor:

Mezza, Cintia

1er. Cuatrimestre - 2017

Programa correspondiente a la carrera de Artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES

SEMINARIO:

ADMINISTRACIÓN DE LAS ARTES Y GESTIÓN DE COLECCIONES. Registro, inventario, catalogación y documentación de obras en colecciones y exhibiciones institucionales.

PROFESOR: Lic./Prof. Cintia Mezza
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2017

PROGRAMA Nro.

1. Fundamentación y descripción

Desde los años noventa en la Argentina, surgieron y crecieron nuevos espacios de arte -que de emergentes pasaron a ocupar lugares clave en el desarrollo de las carreras de los artistas y otros agentes del medio artístico-; también nuevos modelos de curadores, gestores o artistas encauzados exitosamente en el rol de curadores y gestores; nuevos museos como MALBA, Fundación PROA, Fundación OSDE y MACBA (Museo de Arte Contemporáneo de Buenos Aires), nuevas direcciones en los museos nacionales y municipales como el Museo Nacional de Bellas Artes -MNBA- y el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires -MAMBA-, incluso “sucursales” en el interior del país, como el caso de Neuquén, o la nueva gestión del MAR (Museo de Mar del Plata) dentro de la política cultural del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En paralelo, la apertura de nuevos espacios en el entorno del Centro Cultural de España o la Fundación Telefónica, y recientemente, el Centro Cultural Néstor Kirchner, sumados a la apertura de numerosas galerías de arte con variados perfiles en la multidisciplinariedad del arte contemporáneo. Asimismo, residencias de artistas, talleres colectivos, y galerías como “espacios-taller”, o de mayor experimentación funcionan como Kunsthalle (espacios sin colección), y son la novedad de los últimos años (como varios casos en el Distrito de las Artes, estrategia económico-cultural para descentrar los circuitos artísticos en la ciudad de Buenos Aires o casos en otras provincias argentinas).

A su vez, internacionalmente, emergieron y se instalaron velozmente las figuras del Curador, el Coordinador de Exposiciones, el Diseñador de Exposiciones o el Gestor de Colecciones, y el puesto de Registro y Documentación. En nuestro país, las instituciones preexistentes y las nuevas adoptaron y/o adaptaron los puestos de trabajo a estas figuras que las nuevas tendencias dictaban. Las descripciones de los *staff* de instituciones en catálogos o sitios web, son testimonio de los cambios de denominación de cargos, entre otros ajustes contemporáneos. En sintonía, el arte contemporáneo fue presentando mayores complejidades en sus formas de producción, exhibición, conservación y documentación, problemáticas y desafíos nuevos para las colecciones institucionales.

En estos territorios y ajustes, no todos los profesionales se formaron previamente, sino que

se capacitaron y entrenaron “en la arena”, en el campo, y en la complejidad cotidiana de cada nuevo proyecto cultural.

A partir de este breve panorama podemos observar que están en el horizonte nuevos puestos de trabajo vinculados a la Historia del arte, la investigación y Administración en Artes y la Gestión Cultural y de las Colecciones. Para articular esta escena laboral con el perfil del egresado de la carrera de Artes de esta alta casa de estudios, como egresada de la misma, y entrenada durante más de diez años en MALBA, y actualmente a cargo de la Gestión de Exposiciones y Curaduría de Fundación PROA, y combinando mi formación en fotografía, registro de museos y conservación, considero ineludible incorporar estas herramientas a la carrera, integrarlas en el proceso de la educación teórica, para que los egresados puedan insertarse en la nueva escena laboral con una capacitación más integral y ajustada a las necesidades contemporáneas.

Carreras nuevas de universidades o institutos igualmente nuevos están ofreciendo cursos y capacitaciones sobre estos tópicos. Así mismo cursos de Posgrado ofrecen ampliar estas herramientas teóricas y técnicas. Es un momento clave para la Universidad de Buenos Aires sumarse a la tendencia de incorporar estos conceptos y herramientas en la carrera académica de Artes.

La capacitación es necesaria, requerida y casi, una urgencia institucional, y el ámbito académico o de formación profesional aún no hace eco de esta velocidad en la que se precisan profesionales de primera línea para gestionar todas estos nuevos espacios y actividades.

La administración de obras de arte en los contextos antes citados incluye la investigación de antecedentes, los recorridos en exposiciones, los sistemas de catalogación, el armado de bases de datos digitales o bien la organización de la información en publicaciones o catálogos razonados, las diversas nociones de conservación preventiva y la difusión de un patrimonio o colección, y una importante capacitación en temas legales de la administración de las obras en tanto propiedad intelectual y patrimonio cultural; entre otras varias tareas. Lo antedicho representa un conjunto de herramientas fundamentales para el historiador o gestor del arte del siglo XXI, profesionales que puedan combinar múltiples instrumentos de acción.

El seminario tendrá clases teóricas, clases prácticas o de taller, y una serie de visitas a instituciones para conocer “el detrás de escena”, y escuchar, de primera mano, las experiencias profesionales de los actores contemporáneos, o contaremos con los aportes de profesionales invitados al aula.

2. Objetivos

El objetivo fundamental es fertilizar este espacio de estudio con la finalidad de acortar la brecha entre el perfil de profesionales que requieren hoy los museos o instituciones culturales que gestionan colecciones o exposiciones de arte y el perfil del egresado de la carrera de Artes en la Universidad; y la finalidad del seminario es consolidar la adquisición de herramientas para nuevas salidas laborales en la renovada escena cultural nacional, regional e internacional, integrarlas en el proceso de la educación teórica, para que los

egresados puedan insertarse en la nueva escena laboral con una capacitación más ajustada a las necesidades contemporáneas.

Otros objetivos:

Alcanzar un conocimiento general de la Legislación de Patrimonio histórico-artístico en los museos y espacios de exposición de la ciudad de Buenos Aires, Provincia y Nación, sumado a espacios privados de los últimos años.

Iniciarse en los principios y problemáticas de la gestión de museos o instituciones culturales que conservan o exhiben colecciones o exposiciones de arte (analizar sus organigramas y roles, misiones y objetivos, estilos de gestión, etc.), para comprender los posibles puestos de trabajo en los que el Licenciado en Artes de UBA se puede desarrollar. Asimismo, acompañar los cambios de paradigmas en las obras de arte contemporáneo, relativos a materiales, necesidades técnicas para su colección

Conocer las tareas de gestión de una colección de acceso público, la circulación de las obras de arte desde el taller del artista al museo o espacio de exposición, los procesos de adquisición o donación de obras, documentos legales, principios de registro, inventario y catalogación, generación de documentación y protocolos de trabajo, y puesta de la información en publicaciones. (se pondrá un especial foco en obras de arte contemporáneo, y sus problemáticas materiales, léxico técnico y protocolos de manipulación, e instalación entre otros).

Alcanzar un conocimiento introductorio a la gestión de exposiciones y curaduría institucional en relación a la curaduría de colecciones estables, préstamos, comodatos y otras figuras legales para la circulación y difusión del patrimonio artístico.

Alcanzar un conocimiento introductorio al planeamiento y tipologías de exposiciones, montaje, y diversas etapas de un proyecto de exposición, acompañado del estudio de casos.

3. Contenidos

Unidad I: Legislación en la construcción y protección de patrimonios institucionales

- Organismos nacionales, provinciales y municipales, legislación del patrimonio.
- Funciones y administración del museo o espacios de exposiciones. Procedimientos y herramientas
- Interpol (fichado)

Unidad II: Gestión de Colecciones en instituciones

- Museo con colección VS. *Kunsthalle*. Análisis de los espacios en su organización arquitectónica; misiones institucionales y objetivos; organigramas, roles y relaciones de mando; estilos de gestión. Análisis de casos a nivel nacional e internacional.
- Tareas de gestión de una colección pública y/o privada:
 - la circulación de la obra del taller a la exposición (préstamos, comodatos, etc);
 - los procesos de adquisición de obras (adquisiciones, donaciones, decesos);
 - comisión de obras, premios adquisición (contratos, bases, requisitos);
 - nociones fundamentales de registro, inventario y catalogación;
 - léxico (uso de Tesauros) para las diversas problemáticas en la catalogación (especialmente de arte contemporáneo, incluyendo obras audiovisuales y sus migraciones de soportes, piezas efímeras (u obras con componentes efímeros), reconstrucciones de obras, evocaciones o *reenactments*, producciones virtuales, etc.);
 - legislación en la gestión de derechos de reproducción y su impacto en reconstrucciones de obras o en publicaciones u otros formatos;
 - investigación de procedencia y otros antecedentes y certificaciones;
 - Nociones de conservación aplicadas al "estado de condición" de obras;
 - procesos de archivo de la información (bases de datos, catálogos razonados);
 - movimientos de obras: contratos, traslados (fletes aéreos, terrestres, etc.), seguros.
- Exponer una colección. Préstamo de obras y sus procedimientos.
- Publicar una colección (en papel y *online*). Análisis de casos a nivel nacional e internacional.
- Hacia la construcción de un Catálogo Razonado en el siglo XXI.
- Usos institucionales del material de los legajos de la colección, en propuestas educativas, publicaciones, redes sociales, etc. Análisis de casos a nivel nacional e internacional.

Unidad III: Clases taller

- Catalogación de obras / análisis de casos de catalogación y ejercicios de fichado de obras e investigación de antecedentes. Taller de uso de Tesoros. Organización de un glosario de términos técnicos para la gestión de colecciones.
- Publicaciones de una colección / análisis de tipos de publicaciones y textos, tipos de informaciones en las “colecciones *online*” y catálogos razonados. Análisis de casos a nivel nacional e internacional.
- Coordinación de producción de una exposición del patrimonio / Análisis de casos a nivel nacional e internacional.

Unidad IV: Gestión de Exposiciones y Curaduría de patrimonio en instituciones

- Exposición de una colección y aspectos curatoriales:
 - Investigación y fundamentación de un proyecto;
 - financiamiento;
 - préstamo de obras y sus procedimientos legales;
 - convenios de colaboración, contratos de exposición y de locación de servicios de profesionales;
 - logística de exposiciones: solicitud de obras en préstamo, traslados, embalajes y seguros;
 - el guión curatorial y sus propuestas educativas y didácticas o de extensión cultural;
 - las publicaciones y sus procesos legales;
 - difusión y prensa;
 - el registro y archivo del proyecto.

4. Bibliografía

Importante: Gran parte de la bibliografía se encuentra en inglés

Unidad I

- DE CARLI, Georgina, *El museo sostenible*, UNESCO, 2007.
FERNANDEZ, Luis Alonso, *Introducción a la nueva museología*, Madrid, Alianza, 1999.
LEON, Aurora, *El Museo Teoría, praxis y utopía*, Madrid, Cátedra, 2000.
LORD, Gail y BLANKENBERG, Ngaire, *Cities, Museums and Soft Power*, AAM Press, 2015.
LORD, Garry y LORD, Gail, *Manual de gestión de museos*, Ariel, 1998.
LORENTE, Jesús Pedro y ALMAZAN, David, *Museología crítica y Arte Contemporáneo*, Zaragoza, PUZ, 2003.

Material adicional WEB y reportes de gestión institucionales, sobre historia de los museos y sus colecciones.

Unidad II

- AA.VV. *Arte contemporáneo. Donaciones y adquisiciones*, Malba, Buenos Aires, 2007.
-AA.VV. *Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Patrimonio*, Buenos Aires, Edición Laura Buccellato, Cecilia Rabossi, Mónica M. Pallone, 2012.
-ALTSHULLER, Bruce (ed.), *Collecting the New. Museums and Contemporary Art*, New York, 2005.
-BARKER EMMA (ed.), *Contemporary Cultures of Display*, 2003.
-BUCK & GILMORE (ed.), *The Museum Registration Methods*, 5th Edition, AAM, 2010.
-DOHERTY, Claire, *From Studio to Situation*, Black Dog Publishing, London, 2004.
-FAHI, Anne (ed.), *Collections Management*, London, 2006.
-LUKE, Wendy, STEVENS Greg (ed.), *A Life in Museums: Managing Your Museum Career*, AAM, 2013.
-PACHECO, Marcelo (comp.), *Catálogo Malba – Fundación Costantini*, Buenos Aires, 2001.
-SANTACANA MESTRE, Joan y SERRAT ANTOLI, Nuria, *Museografía Didáctica*, Barcelona, Ariel, 2005.

Material adicional WEB / Modelos de fichados institucionales / Catálogos de colecciones y catálogos razonados por artista (papel y digital) / Documentos de gestión de museos o colecciones particulares (Fundación Proa, y otras instituciones que gentilmente ceden modelos de documentos para uso exclusivo, en el contexto educativo del Seminario).

Unidad III

- AA.VV. *Guía del Museo Nacional de Bellas Artes*, Buenos Aires, 2009.
- AA.VV. *La Colección*. Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Claves de lectura, Madrid, 2010.
- AA.VV. *MAM. Inventario*, San Pablo, Lemos, 2002.
- AA.VV. *MoMA Highlights*, Nueva York, 1999-2004.
- AA.VV., *Museo de Arte Moderno de Buenos Aires. Patrimonio*, Buenos Aires, Edición Laura Buccellato, Cecilia Rabossi, Mónica M. Pallone, 2012.
- PACHECO, Marcelo, MEZZA, Cintia, *Guía de Malba – Fundación Costantini*, Buenos Aires, 2011.

Material de archivo de museos y colecciones particulares, material en folletería y catálogos razonados y guías de colecciones de museos / Imágenes de registro de exposiciones de patrimonio

Unidad IV

- AA.VV. TRAMA. *Programa de cooperación y confrontación entre artistas*, nos. 0, 1 y 2 (selección), Buenos Aires, Fundación Espigas, 2002.
- DUPLUS, *La práctica artística más allá del dispositivo de exhibición*, en Santiago García Navarro (comp.), *El pez, la bicicleta y la máquina de escribir: un libro sobre el encuentro de espacios y grupos de arte independientes de América Latina y el Caribe*, Buenos Aires, Fundación Proa, 2005.
- GUMIER MAIER, Jorge (comp.), *Curadores. Entrevistas*, Buenos Aires, Centro Cultural Rojas, 2005.
- HERRERA, María José (dir.), *Exposiciones de arte argentino 1956-2006. La confluencia de historiadores, curadores e instituciones en la escritura de la historia*, Buenos Aires, Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, 2009.
- HERRERA, María José (dir.), *Exposiciones de arte argentino y latinoamericano. Curaduría, diseño y políticas culturales*, Córdoba, Ed. Escuela Superior de Bellas Artes Dr. Figueroa Alcorta-Grupo de Estudio de Exposiciones y Museos, 2011.
- O'DOHERTY, Brian, *Inside the White Cube: The Ideology of the Gallery Space*, 2000.
- SANTACANA MESTRE, Joan y SERRAT ANTOLÍ, Nuria, "Museografía Didáctica", Barcelona, Ariel, 2005.
- THEA, Carolée; *On Curating: Interviews with Ten International Curators*, 2010.
- ULRICH OBRIST, Hans, *A Brief History of Curating*, 2011.

Material en folletería y catálogos de exposiciones de museos / Imágenes de registro de exposiciones. Material de American Alliance of Museums -AAM-, y Fundación TyPA (Teorías y Prácticas de las Artes).

6. Actividades planificadas

Se trabajará sobre la modalidad de clases expositivas y la lectura obligatoria de textos o casos de estudio, alternando con clases taller en las que se analizarán casos y trabajos prácticos breves o informes por parte de los alumnos con periodicidad a combinar en cada clase.

Las clases expositivas serán apoyadas con material audiovisual y documentación modelo, y contarán con docentes y profesionales invitados.

Estas visitas (de sitio o en el aula), serán organizadas y anunciadas con tiempo y se desarrollarán en los días y horarios del Seminario.

Las clases taller podrán desarrollarse en la Universidad o en instituciones o colecciones. Estas visitas serán organizadas y anunciadas con tiempo y con el consenso grupal, en lo posible en los días y horarios del seminario, o garantizando el tiempo de movilidad de los alumnos de regreso a la Universidad.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Asistir al 80 % de las clases del seminario y actividades que este proponga.
Dictado de clases 4 hs. semanales.

Presentar los trabajos breves solicitados en clase, y los informes correspondientes a las clases taller, que se solicitarán oportunamente. El cumplimiento con estas entregas permitirán el acceso a la presentación del trabajo final monográfico.
Los informes deberán rehacerse o recibir ajustes hasta tanto se consideren no aprobados.

Para la instancia de final, presentar un trabajo monográfico (final) en los tiempos pautados por la Universidad para los Seminarios de grado. El mismo incluye una sección de análisis teórico, y una práctica de catalogación, o ejercicio de simulación como mínimo.

Se evaluará la participación con una nota numérica, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales, individuales o grupales, lecturas, síntesis e informes, etc. Si ésta fuera inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo. Separadamente, se calificará el trabajo monográfico. Si este fuera rechazado, los interesados tendrán opción en este caso y por única vez a presentarlo nuevamente antes de la finalización del plazo fijado. La calificación final resultará del promedio de ambas notas, que no puede ser inferior a 4 (cuatro) puntos, significará un aplazo y la imposibilidad de acceso al trabajo final.

8. Requisitos y recomendaciones

Se sugiere ser estudiante avanzado en la Carrera de Artes, orientado a las Artes Visuales Contemporáneas, y tener las materias *Historia de las Artes Plásticas* de I a VI, el *Seminario de Metodología de la Investigación*, y *Práctica de Taller*, cursadas, y preferiblemente, aprobados.

Facultad de Filosofía y Letras
Prof. Ricardo Manetti
Director
Departamento de Artes