

**PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR**

**ESCUELA SUPERIOR DE BELLAS ARTES “REGINA PACIS” (DIEGEP 4689)
PROFESORADO EN ARTES VISUALES
ESPACIO CURRICULAR : E.D.I. II Montaje, Producción y Curaduría
CURSO : 4to año
CICLO LECTIVO : 2025
HORAS SEMANALES : 4,5 h/cátedra, 3 módulos
PROFESORA : Florencia Caiazza**

1. FUNCIONES DE LA CÁTEDRA

La asignatura se propone ofrecer a lxs estudiantes un espacio de acercamiento y adquisición de herramientas conceptuales y prácticas en cuestiones de Montaje, Producción y Curaduría, que amplíen su desarrollo profesional dentro del campo del arte, más allá de (y potenciando) su rol como artistas y/o docentes.

La Cátedra se propone vehiculizar experiencias que pongan en contacto a lxs estudiantes con tareas y roles fundamentales en la creación y realización de exhibiciones (como montajistas, productores/as, curadores/as, etc.) que puedan tanto despertar/abrir nuevos intereses, como también favorecer su desempeño como artistas al comprender desde adentro el sistema de roles y tareas involucrados.

Por un lado, lxs estudiantes realizarán una tarea anual de investigación individual y colectiva en relación a la problemática de montaje de exhibiciones de Arte Contemporáneo, confeccionando a lo largo de la cursada un catálogo que exprese los resultados de dicha investigación. Durante la cursada visitarán regularmente exhibiciones de arte, con la función de observar y registrar los montajes de las obras (organizadas por disciplinas). Dichos registros serán volcados en un catálogo grupal, editado hacia fin de año, que tiene por objetivo además, acompañar y guiar el proceso de montaje de sus propias obras para la muestra final de 4to año (abordada específicamente en los talleres principales y en la Cátedra Proyecto).

Hacia mitad de año realizarán en pequeños grupos la curaduría y producción de una exhibición en un espacio designado por la escuela (sala de reuniones).

Y por último, hacia fin de año, cumplimentarán una práctica profesional (opcional) dentro de una institución/organización activa de nuestro medio del arte (Museo, Galería, Centro Cultural, Feria de Arte, Festival, etc) o una asistencia a un artista activo dentro de nuestro medio.

2. FUNDAMENTACIÓN

La asignatura se encuentra en el último año de cursada de ambas carreras (Tecnicatura y Profesorado) y se propone complementar la formación recorrida hasta aquí como artistas y/o docentes.

Focalizar la experiencia en las problemáticas de Montaje, Producción y Curaduría de exhibiciones, tanto para poder desempeñarse como artistas profesionales (entendiendo los roles y funciones involucradas en el todo de una exhibición, comprendiendo desde dentro el sistema de conceptos, prácticas y tareas específicas) sino también para poder encarnar roles móviles y dinámicos dentro de la escena (no solamente crear obras de arte sino también crear proyectos, espacios de autogestión, desempeñarse ocasionalmente o permanente como curadores o productores, entrenarse para montar su propia obra con precisión y profesionalismo o desempeñarse como montajistas de otros artistas, instituciones, etc).

La Cátedra propone dos instancias de prácticas/experiencias:

- Una hacia el interior de la Escuela, fortaleciendo el vínculo con la Institución, sus alumnxs y la comunidad de egresados.
- Y otra al exterior de la Escuela, que permita a lxs estudiantes una primera experiencia de inserción en el campo del Arte Contemporáneo.

3. EXPECTATIVAS DE LOGRO

Al finalizar la cursada los estudiantes estarán en condiciones de:

- Reconocer los distintos roles involucrados en la realización de una exhibición de Arte. (artistas, curadores, productores, montajistas, encargados de comunicación y difusión, etc)
- Identificar las tareas y responsabilidades específicas de cada rol.
- Realizar la Curaduría, el Diseño de Montaje, Montaje, Producción y Difusión de una exhibición.
- Reflexionar (conceptual y prácticamente) sobre el montaje de sus propias obras y de las obras de otrxs.
- Realizar el montaje de sus propias obras y de las obras de otrxs.
- Indagar y reflexionar conceptualmente sobre su propia obra tras haber hecho el esfuerzo de indagar y reflexionar sobre la obra de otrxs.
- Identificar y salir a la búsqueda (o crear) espacios e intersticios donde poder desarrollar sus competencias profesionales.

4. PROPÓSITOS DEL DOCENTE

- Estimular el interés y la atención de lxs estudiantes en cuestiones de Curaduría, Producción y Montaje de exhibiciones.
- Facilitar el vínculo con dichos roles y tareas.
- Acompañar y hacer el seguimiento de las investigaciones propuestas.
- Acompañar y asistir la realización del proyecto de exhibición en grupos. Verificar que se cumplan las instancias necesarias para una experiencia “exitosa, satisfactoria”.
- Diseñar experiencias personalizadas para desplegar los intereses individuales de cada estudiante.
- Buscar e identificar espacios de prácticas que favorezcan el crecimiento de cada estudiante según sus intereses, habilidades, deseos.
- Gestionar los vínculos necesarios con las instituciones/organizaciones/actores para llevar las experiencias adelante.
- Implementar estrategias para transferir a todo el grupo las experiencias individuales de prácticas.

- Implementar estrategias para transferir a todo el grupo las experiencias y aprendizajes de la realización de las exhibiciones en la sala de reuniones.

5. ENCUADRE METODOLÓGICO

Se trabajará complementando contenidos teóricos y prácticos.

La investigación (tanto individual como grupal) será el eje central de la materia, estimulando a lxs estudiantes como protagonistas activos de su proceso de aprendizaje, armando un camino propio y singular en función de sus deseos, intereses y habilidades, que se enmarque y contenga en las propuestas diseñadas por la Cátedra.

Otra parte fundamental que nos acompañará todo el año es el intercambio con agentes externos al curso: con alumnos de otros cursos y ex alumnos durante la primera mitad del año (en las experiencias de exhibiciones en la Sala de reuniones de REA), y con agentes del campo del arte ajenos a la Escuela durante la segunda parte (durante las prácticas).

La autonomía de lxs estudiantes será clave en esta instancia cercana a finalizar sus estudios.

6. RECURSOS Y ESTRATEGIAS

Realización de trabajos de investigación individuales y grupales.

Trabajos de campo.

Instancias individuales y grupales de intercambio con la docente para acompañamiento de los procesos de investigación, organización, diseño y materialización de exhibiciones.

Realización de prácticas individuales profesionalizantes en espacios/organizaciones pertenecientes al Circuito del Arte de Buenos Aires.

Clases grupales de compartición y transferencia al curso completo de las experiencias individuales/grupales.

7. CONTENIDOS

I. CURADURÍA

Aspectos conceptuales de la Curaduría. Tipos de curaduría (Curaduría de autor, muestras retrospectivas, históricas, individuales, etc).

Aspectos prácticos de la Curaduría (espacio, presupuesto, equipo de apoyo, recursos técnicos, etc.)

Planos de sala. Planos de guía curatorial, maqueta de sala.

Curaduría como mediación/comunicación. Texto curatorial.

Contacto/comunicación con el/la/los/las artista/s.

II. PRODUCCIÓN DE EXHIBICIONES

Tareas del equipo de producción de una exhibición:

Cronograma de trabajo y ejecución.

Traslado de obras. Recepción y devolución. Ficha de préstamo y devolución de obra.

Fichas técnicas de las obras

Embalaje y desembalaje, manipulación de las obras.

Montaje y desmontaje de la muestra.

Mantenimiento de la muestra.

Registro fotográfico de la muestra.

Difusión y prensa.

III. MONTAJE

Tipología de los espacios de exhibición. (Museos, centros culturales, exposiciones temporales, stand en ferias, galerías de arte, plataformas web, etc.)

Tipologías de las obras. La especificidad de cada pieza y cómo es su montaje.

Informe del espacio: Acondicionamiento permanente/temporal, Limpieza, Soportes/paredes, Mobiliario, Iluminación, Condiciones de humedad/temperatura, Circulación/recorrido del público, etc)

Cuestiones técnicas. Tareas específicas del equipo de montaje. Conocimiento sobre paneles, soportes, sistema de colgado, iluminación, etc.

Caja de Herramientas, insumos e instrumentos necesarios para un montaje.

8. BIBLIOGRAFÍA

Aisenberg, D. (2018). *MDA, Apuntes para un aprendizaje del arte*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Adriana Hidalgo editora.

Fisher, M. (2016). *Realismo capitalista: ¿No hay alternativa?*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

García Navarro, S. (comp). (2005). *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, Argentina: DUPLUS.

Giunta, A. (2014). *¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Argentina: Fundación arteBA.

Groys, B. (2014). *Volverse público: las transformaciones del arte en el ágora contemporánea*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: Caja Negra.

Marino, L (comp). (2019). *Un libro de actividades: experiencias en primera persona sobre la educación en el arte*. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina: editado por Luciana Inés Marino.

Museo Castagnino + Macro. (2010). *Recetas: las mejores sugerencias para mirar arte contemporáneo*. Rosario, Argentina: Ediciones Castagnino/macro.

Oliveras, E. (2007). *La metáfora en el arte: retórica y filosofía de la imagen*. Buenos Aires, Argentina: Emecé Editores.

Smith, T. (2012). *¿Qué es el arte contemporáneo?*. Buenos Aires, Argentina: Siglo Veintiuno Editores.

Zabala, H. (2009). *VADEMECUM para artistas: observaciones sobre el arte contemporáneo*. Buenos Aires, Argentina: Asunto Impreso Ediciones.

9. PRESUPUESTO DEL TIEMPO

Abril

Trabajaremos todo el mes de abril en sesiones grupales tipo clínica de obra, para conocer a lxs estudiantes y sus producciones, identificar sus intereses y lograr un vínculo y modo de trabajo que habilite más independencia y autonomía en los meses siguientes.

Marzo a Noviembre

A lo largo de toda la cursada, lxs estudiantes trabajarán en un Catálogo grupal de investigación sobre formas/tipos de montaje de obras de arte, cubriendo el mayor espectro posible de tipología de obras (Pintura, Escultura/objeto, Dibujo/Grabado, Textil, Fotografía, Video/proyección, Instalación, Performance). Para esto se espera que visiten de manera independiente diversas exhibiciones dentro de la escena local de Arte. (con la guía de la docente cuando sea necesario).

Hacia fin de año editarán el material para generar un catálogo/archivo de consulta transferible.

Mayo a Septiembre,

En pequeños grupos, diseñarán una exhibición en la Sala de Reuniones de la Escuela. Llevando adelante aspectos curatoriales, de producción y montaje de las mismas. Se propone que lxs estudiantes, ejerciendo el rol de curadores, inviten a alumnxs o ex alumnxs de la escuela a sus exhibiciones para fortalecer el vínculo intergeneracional y la pertenencia a la institución.

Octubre y Noviembre.

Realización de prácticas profesionalizantes individuales (opcionales) en diversas instituciones/organizaciones del circuito del Arte de Buenos Aires. (Asistencia de artistas, Galerías, Residencias, Ferias de arte, Festivales, Proyectos autogestionados, etc.)

10. ACTIVIDADES DE EXTENSIÓN E INVESTIGACIÓN

La realización de las exhibiciones en la “Sala de reuniones” descriptas anteriormente se realizará junto con los talleres principales. Profesoras: Paula Zaccaría, Luz Lobo, Julieta Barderi, Florencia Caiazza.

11. EVALUACIÓN

La Cátedra considera la instancia de evaluación como una oportunidad para reflexionar y hacerse conscientes, tanto alumnxs como docente, del proceso de aprendizaje.

Para la docente, una instancia para detenerse y reconfigurar objetivos, planes de trabajo y actividades.

Para lxs alumnxs, un momento de recapitular el camino recorrido y poder proponer intereses/necesidades que identifiquen en la reflexión de sus propios procesos de aprendizaje.

La evaluación y autoevaluación (de alumnxs y docente) será constante y guiará la propuesta y actividades de la Cátedra.

Criterios de evaluación:

Se evaluará si el/la alumnx se integra activamente al trabajo en clase, se compromete con las instancias de investigación individuales y grupales, vincula los contenidos trabajados en clase con sus saberes previos, cumple en tiempo y forma con las actividades propuestas, propone activamente intereses/necesidades con respecto a su formación, se compromete de forma general con las propuestas de la Cátedra.

Se evaluará la entrega en tiempo y forma de la investigación individual/colectiva sobre montaje en instancias periódicas durante todo el año.

Se evaluará por grupos la experiencia de Curaduría, Producción y Montaje de una exhibición en la Sala de Reuniones de REA (la nota en esta instancia será la misma para todos los integrantes del grupo). Teniendo en cuenta si se entregaron las tareas y cronograma solicitado en tiempo y forma, si se realizaron las tareas de montaje y desmontaje en tiempo y forma, las tareas de mantenimiento de sala, de difusión, etc.

La experiencia de prácticas profesionalizantes se evaluaron de modo individual tomando en cuenta el informe sobre dicha experiencia que será solicitado en cada caso al responsable/representante de la institución/espacio que aloje a lxs practicantes.

Según lo dispuesto en el Régimen Académico Marco Jurisdiccional (RES 4196/24) la asignatura se acredita por **promoción directa** en los casos de que la nota final sea mayor o igual a 7 puntos y la **asistencia de 80% cuatrimestral**. Quienes no alcancen esas condiciones, deberán recurrar.