

Guía informativa 2015

Contenidos

1. Información práctica p. 2
2. Descripción p. 3
3. Programa completo p. 4 - 10
4. Pagos p. 11- 12

Node Center for Curatorial Studies
Oranienstraße 24, 10999 Berlín
www.nodecenter.es
Contacto: info@nodecenter.org

1. Información práctica

- **Duración del Diplomado:** 30 de mayo - 15 diciembre 2015

- **Fecha límite de inscripción:** 25 de mayo de 2015

- **Profesorado:** Valentina Montero, Paz Ponce Pérez-Bustamante, Juan Canela, Iohana Nicenboim, Perla Montelongo e Ignacio García Gómez del Valle.

- **Importe:**

- Opción 1 - PAGO ÚNICO: 920 euros, **conlleva un descuento del 20%** respecto al pago fraccionado. Inscríbete mediante la opción "full access".
- Opción 2 - PAGO FRACCIONADO: matrícula de 70 euros más ocho mensualidades de 135 euros. Para inscribirte selecciona la opción "trial access".

- **Premio:** Node Center otorgará un único premio de apoyo a la creación de 1200€ al mejor proyecto final (elección mediante jurado especializado).

- **Funcionamiento del Diplomado**

La duración del Diplomado es de siete meses y se divide en siete módulos temáticos.

Cada módulo consta de varias sesiones semanales (**videoconferencias en tiempo real**) de dos horas de duración cada una, siempre a la misma hora y mismo día de la semana –sábado a las 19.00 h./7pm horario Europa Central- y que se graban para quienes no puedan asistir en tiempo real. Las clases se complementan con material didáctico que incluye **lecturas complementarias, referencias bibliográficas, ejercicios prácticos y foros de discusión y asesoría personalizada –vía correo electrónico- con los profesores.**

A los alumnos inscritos se les proporciona una cuenta con la cual pueden acceder vía Internet a este material desde cualquier ordenador, a cualquier hora y en cualquier lugar con acceso a Internet.

- **Idioma:** español

2. Descripción

Objetivos

En las últimas décadas, la figura del curador independiente ha asumido el liderazgo dentro de los mecanismos de coproducción y distribución del arte contemporáneo. En un escenario enmarcado en la multiplicación de centros de arte, la transformación del papel del museo, la institución y la exposición como canales de difusión de información y lugares de producción respectivamente, el papel del curador ha adquirido un rol preponderante en esta red de correspondencias.

El diplomado en Curaduría de Arte Contemporáneo de Node Center for Curatorial Studies – Berlín, tiene como objetivo el ofrecer las bases para el ejercicio de la práctica curatorial y facilitar las herramientas necesarias para profesionalizar el conjunto de saberes que posibilitan la exposición, valoración, manejo y administración de bienes artísticos.

A través de una serie de módulos teórico-prácticos abordaremos la práctica curatorial no sólo desde una perspectiva histórica, teórica y discursiva, sino que además diseccionaremos sus **procesos administrativos, de financiación, concepción de proyectos expositivos, montaje, diseño de exposiciones y trabajo con prensa y publicidad** de proyectos.

Daremos una vuelta de tuerca a los procesos dentro del quehacer curatorial, planteándolo como acto de creación e investigación con el objetivo de generar nuevos procesos discursivos y narrativas expositivas. Durante el diplomado **se planteará un proyecto curatorial y se dará seguimiento** desde su concepción, planeación y presentación para posibles fuentes de financiación y subvenciones.

De los proyectos curatoriales planteados durante el Diplomado, **Node Center premiará la mejor propuesta con un apoyo a la realización de 1200 euros.**

Módulos

- Módulo 1- Introducción: el surgimiento de las prácticas curatoriales
- Módulo 2- Concepción de proyectos curatoriales
- Módulo 3- Curaduría más allá del cubo blanco: la exposición como "zona de contacto"
- Módulo 4- Museología y diseño de exposiciones
- Módulo 5- Gestión de proyectos curatoriales
- Módulo 6- La escritura en la práctica curatorial
- Módulo 7- Anatomía del dossier y vías de financiación de proyectos curatoriales
- Tutorías individuales y finalización de proyecto.

3. Programa completo

MÓDULO 1 - Introducción: el surgimiento de las prácticas curatoriales

con Valentina Montero / del 30 de mayo al 6 de junio

Este curso tiene como objetivo adentrarse en el mundo expositivo a través de una revisión histórica de las colecciones, exposiciones y bienales: dejaremos las clasificaciones habituales de estilos y períodos y tomaremos aquellos discursos que, desarrollados por coleccionistas, curadores y otros agentes culturales, han alimentado la Historia del Arte.

Hablaremos de las transformaciones culturales que dieron origen al quehacer expositivo y revisaremos colecciones, muestras y exposiciones para observar sus narrativas y sus relaciones con las instituciones. Finalmente, analizaremos las nuevas propuestas curatoriales que surgieron con la emergencia de la figura del curador independiente.

PROGRAMA

Sesión 1: Introducción con Valentina Montero

- Revisión sobre la noción de "campo artístico"
- Evolución del concepto de obra y autor
- Autonomía del campo artístico y su puesta en crisis
- La figura del curador en el escenario contemporáneo
- El curador hoy: roles y desafíos

Sesión 2: Tipologías de exhibiciones, desafíos de la curaduría

- Tipos de exhibiciones. Estructura de las exhibiciones convencionales
- La práctica curatorial: métodos inductivo o deductivo

MÓDULO 2: Concepción de proyectos curatoriales

con Paz Ponce Pérez-Bustamante / del 13 de junio al 4 de julio

El universo expositivo es el fruto de una práctica relacional colaborativa: una red invisible de relaciones e historias implícitas en la materialización de un proyecto. La práctica curatorial se inscribe dentro de este sistema de relaciones; abarca la historia y el futuro de una conversación articulada en torno a una serie de protocolos de interpretación, intercambio e interacción que el comisario debe manejar para asegurar el éxito y viabilidad de una propuesta.

En este curso abordaremos la producción de programas expositivos, publicaciones y proyectos artísticos en su génesis conceptual, siguiendo una aproximación *gramatical*, entendida aquí como el conjunto de relaciones entre elementos que hacen el significado posible, comunicable e interactivo en función a circunstancias que atienden al lugar, al tiempo, los sujetos y los objetos sobre los que recae la acción curatorial. La metodología de este módulo sigue un enfoque teórico-práctico en torno a un esquema de trabajo por fases con ejercicios complementarios.

PROGRAMA

0. Sintaxis curatorial – variables en el enunciado discursivo
1. Fases preliminares de la elaboración de un proyecto
2. Selección de obras y artistas
3. Consideraciones previas a la presentación de la propuesta curatorial (complementos circunstanciales)
 - Correspondencias entre el concepto, la escala y el medio
 - Pertinencia discursiva y contraste
 - Correspondencias entre el concepto y el ámbito/marco de actuación
 - Correspondencias entre el concepto, la recepción y el acceso.
4. Redacción del dossier de trabajo definitivo y presentación

MÓDULO 3: Curaduría más allá del cubo blanco, la exposición como "zona de contacto"

con Juan Canela / del 4 al 25 de julio

Hace ya tiempo que la exposición no es el único formato para desarrollar un proyecto artístico. Cada día más, éstas se rodean de actividades o eventos de todo tipo, y lo expositivo pasa a ser una parte más del proyecto. Por otro lado, el cubo blanco ha dejado de ser el único espacio donde los proyectos se formalizan, y aparece un amplio abanico de posibilidades que llevan el trabajo de los artistas a lugares no habituales: desde el espacio público al bosque, pasando por bares, espacios domésticos, radio, publicaciones o internet.

En este curso trataremos de entender las exposiciones (o los proyectos artísticos en un sentido amplio) como "zonas de contacto" en las cuales se abre un espacio de negociación que, en lugar de fijar el significado de las palabras y las cosas, se mantiene abierto a la discusión y la transformación. Lugares donde la representación deja paso al proceso, y la curaduría se enfoca en el análisis del discurso, la agencia y los encuentros inesperados.

A través de ejemplos históricos y actuales, ajenos y propios, se analizarán distintas posibilidades de entender un proyecto curatorial más allá del formato expositivo (pero sin dejar éste de lado), pensándolo como un lugar vivo, donde pasan cosas, y no dónde simplemente algunos objetos son mostrados.

PROGRAMA

Sesión 1: Contextualizando: breve historia de la curaduría

- Inicios de la curaduría
- Distintas perspectivas curatoriales a lo largo de la historia
- Curadores y proyectos que han expandido el trabajo curatorial

Sesión 2: Expandiendo el campo: nuevos formatos y escenarios

- Video y audio
- Performance
- Instalación / site-specific
- Eventos, programas públicos y actividades paralelas
- Transfronterizo: cómo desarrollar un proyecto en distintas localizaciones geográficas
- Ejemplos de proyectos innovadores respecto a formatos y escenarios

Sesión 3: Salir del cubo blanco

- Curaduría en otros contextos: espacio público, internet, radio, espacios domésticos, bares, naturaleza...
- Cómo pensar y decidir el mejor espacio para cada proyecto
- Presupuesto y autogestión: cómo producir y poner en marcha proyectos fuera de lo institucional
- Ejemplos de proyectos que desbordan el espacio expositivo

Sesión 4: *Performing the curatorial*: curaduría y performatividad

- Breve introducción a la performatividad
- Cómo trabajar con las agencias entre los distintos implicados en un proyecto
- La exposición como espacio performativo: posibilidades de acción
- Generar un espacio orgánico y vivo: proyectos que propician un lugar o lugares en los que pasan cosas

MÓDULO 4: Diseño de exposiciones

con Iohanna Nicenboim / del 8 al 29 de agosto

El curso explora el diseño y concepción de espacios expositivos que fomentan la comunicación, interacción y relación entre la obra, el espacio y el público. El seminario tiene como objetivo generar un ambiente de experimentación e intercambio para integrar de forma natural los distintos aspectos de una muestra y así lograr una simbiosis entre contenedor y contenido.

El seminario está creado para que los participantes aprendan herramientas de alzado, análisis y manipulación del espacio, usando desde elementos existentes en el entorno, hasta técnicas más complejas como diseño 3D y dispositivos multimedia. Durante el curso, los participantes tendrán la oportunidad de

desarrollar un proyecto personal y adquirirán conocimientos prácticos para relevar una situación espacial, planificar un brief creativo y desarrollar una presentación de una propuesta de diseño.

PROGRAMA

Sesión 1: Introducción, observación y alzado espacial

- Tipos de exposiciones y sus características
- Diseño enfocado en el usuario y aplicación de la metodología "Pensamiento de Diseño"
- Diseño de experiencia y narrativa espacial
- Herramientas de alzado espacial, planos y observación, brief creativo
- Alzado de un espacio

Sesión 2: Proceso creativo

- Definición del problema, el concepto y el proceso creativo
- Principios de diseño, elementos expositivos
- Bocetos y modelos
- Introducción al 3D y al programa Sketchup
- Modelado de un espacio en Sketchup

Sesión 3: Planeamiento

- Planos y términos comunes en arquitectura
- Factores humanos, antropometría y accesibilidad
- Nuevos Medios, Iluminación
- Sketchup, técnicas avanzadas
- Diseño de una exposición en Sketchup

Sesión 4: Presentación y producción

- Consejos de presentación
- Visualización
- Diseño gráfico y color
- Producción y conservación

Finalización de la propuesta de diseño

MÓDULO 5: Gestión de proyectos curatoriales

con Perla Montelongo / del 5 al 26 de septiembre

El rol del curador se extiende mas allá de procesos de concepción, escritura y selección. Una buena labor curatorial depende en gran parte del profesionalismo al gestionar los proyectos. Administración meticulosa de presupuestos, cronogramas de trabajo, recursos humanos, difusión, requerimientos técnicos y una comunicación clara y profesional con los artistas, se verán reflejados en el resultado final del proyecto.

En este módulo elaboraremos el plan administrativo de tu proyecto curatorial. Revisaremos cada uno de los pasos necesarios, desde la primera fase de concepción hasta el momento en que la última obra ha sido desinstalada y devuelta a manos del artista.

PROGRAMA

Sesión 1 – Concepción de proyecto y gestión de contenidos

- Investigación de artistas y obra
- Herramientas de investigación y gestión de contenidos
- *Draft* de concepto del proyecto
- Comunicación con artistas

Sesión 2 – Planeación

- Herramientas de planeación
- Comunicación con el espacio de exposición
- Consideración de aspectos dimensionales, técnicos y requerimientos de las piezas
- Consideraciones legales: permisos, contratos, seguros
- Requerimientos técnicos
- Presupuesto
- Cronograma de trabajo

Sesión 3 – Ejecución de proyecto

- Comunicación con prensa
- Difusión en web y redes sociales
- Compra/reserva de requerimientos técnicos
- Transporte e instalación
- Rider técnico
- Detalles gráficos y textos en sala
- Inauguración

Sesión 4 – Seguimiento del proyecto

- Desinstalar y embalaje
- Reparar el espacio
- Documentación
- Seguimiento de notas de prensa

Primera sesión de tutorías individuales

del 28 de septiembre al 9 de octubre

MÓDULO 6: La escritura en al práctica curatorial

con Valentina Montero / del 10 al 31 de octubre

Este módulo ofrecerá una aproximación teórico-práctica a la construcción de textos en el quehacer curatorial. Se revisarán los distintos tipos de insumos necesarios para la gestación, desarrollo, difusión y documentación de un evento expositivo.

A través de la lectura de ejemplos específicos y de la redacción de ejercicios específicos, los estudiantes conocerán distintos estilos y herramientas implicados en la construcción de textos y desarrollarán habilidades específicas para ello. El curso finalizará con un trabajo real en torno a un proyecto individual en que se aplicarán los conocimientos aprendidos.

PROGRAMA

Sesión 1

- Revisión del rol del curador.
- *¿Quién soy?¿Y para dónde voy?
- Carta de presentación. Preparación de un curriculum vitae.
- *¿Qué quiero mostrar?¿Y por qué?
- Construcción conceptual de la muestra de acuerdo las estrategias curatoriales:
- temáticas, autorales, cronológicas / modelo Inductivo o deductivo.
- Revisión crítica de ejemplos.

Sesión 2

- El Catálogo
 - Marco teórico y textos adicionales
 - La ficha técnica de las obras
 - *Statement*, biografía, CV de los artistas
 - El recorrido expositivo
- La escritura en el espacio
 - El trabajo con el diseñador
 - La hoja de sala
 - Museografía (cédulas e información de muro -vinilos-)

Sesión 3

- ¿Cómo seducir a los periodistas?
 - Dossier de Prensa
 - Nota de prensa
 - Comunicados extra
- *Textos promocionales
- (Invitación, volantes, poster, publicidad radio, tv, prensa, internet)
- *Material educativo

- Fichas especiales, cuadernillos de trabajo, invitación visitas guiadas
- *Contra la amnesia: Documentación
- *Contra la mala educación: agradecimientos a sponsors, artistas, instituciones

Sesión 4

- Análisis y discusión de los ejercicios prácticos presentados por los estudiantes

MÓDULO 7: Anatomía del dossier y vías de financiación de proyectos curatoriales.

Imparte: Ignacio García / del 7 al 28 de noviembre

A estas alturas del Diplomado tendremos las herramientas suficientes para poder abordar un proyecto curatorial. Hemos visto de manera específica las diferentes fases, adquiriendo las habilidades necesarias, para empezar a trabajar en este apasionante campo de la curaduría. Nos centraremos en reunir y ensamblar estos conocimientos en forma de dossier, viendo como se elabora y que partes debe tener según su finalidad.

Sin duda, lo que nos interesa ahora es llevar a cabo el proyecto, teniendo que conseguir recursos para ello. Veremos cuáles son las fuentes de financiación y como mantenernos informados de las diferentes oportunidades, que se nos presentan en forma de premios, ayudas, propuestas para exposiciones, becas, etc.

Estas convocatorias, con la suficiente habilidad y trabajo, nos pueden servir de soporte para realizar nuestro proyecto, dándole la visibilidad que queremos. No obstante, también hablaremos de como presentar nuestro proyecto a una institución, así como la posibilidad de capturar fondos a través de patrocinadores. En definitiva, haremos una panorámica de las posible vías de financiación, abordando también, por qué no, el Do it yourself, o mejor dicho, hagámoslo nosotros mismo (en plural) a través del Crowdfunding o micromecenazgo. Fórmula que no es nueva, pero en los últimos años ha tenido cierta importancia, debido al nacimiento de diferentes plataformas que facilitan esta práctica. Veremos su funcionamiento y casos de éxito.

PROGRAMA

- Estructura del dossier
- Presentación de propuestas
- Convocatorias y oportunidades curatoriales
- Fuentes de información
- Búsqueda de recursos: patrocinio y Crowdfunding

Tutorías individuales y finalización de proyecto

del 1 al 12 diciembre

Entrega de proyecto final: 15 de diciembre

4. Pagos

El Diplomado te ofrece:

- Grupo reducido para facilitar dinámicas de participación
- Programa de contenidos teóricos y prácticos
- Metodología de gestión y desarrollo de proyectos
- Supervisión y seguimiento de profesionales en el desarrollo de tu proyecto
- Premio Node a la producción
- Certificado expedido por Node Center

Importe

- 920 euros si optas por la opción de pago único, que conlleva un descuento del 20% respecto al pago fraccionado.
- Pago fraccionado: matrícula de 70 euros más ocho mensualidades de 135 euros.

Fechas de pago

Las fechas para realizar los pagos son las siguientes:

- Pago de inscripción + primera mensualidad (205 euros): 25 mayo 2015
- Segunda mensualidad (135 euros): 2 junio 2015
- Tercera mensualidad (135 euros): 2 julio 2015
- Cuarta mensualidad (135 euros): 2 agosto 2015
- Quinta mensualidad (135 euros): 2 septiembre 2015
- Sexta mensualidad (135 euros): 2 octubre 2015
- Séptima mensualidad (135 euros): 2 noviembre 2015
- Octava mensualidad (135 euros): 2 diciembre 2015

¿Cómo me inscribo?

Ve a la página del Diplomado: <https://www.nodecenter.es/diplomado-curaduria> . Si optas por la opción de pago único, pulsa en el botón "Inscríbete" de la opción "full access". Si, por el contrario prefieres el pago fraccionado, para inscribirte selecciona la opción "trial access".

Métodos de pago

Al hacer click en el botón de inscripción le aparecerán tres opciones de pago:

Opción 1: pago online rápido y seguro con PayPal

Opción 2: depósito a cuenta bancaria en Alemania

Opción 3: pago por Western Union o MoneyGram

(Detalles a continuación)

Opción 1: Pago online rápido y seguro con PayPal

Nota: No es necesario contar con cuenta de Paypal ni registrarse en el mismo para realizar el pago. Simplemente debes contar con alguna tarjeta de crédito.

Opción 2: Depósito a cuenta bancaria en Alemania

Estos son los datos de la cuenta a la que podrás realizar la transferencia:

Banco: Berliner Sparkasse (para depósitos desde Alemania: BLZ 100 500 00)

A nombre de: Node Center for Curatorial Studies

IBAN: DE16 1005 0000 0190 3857 40

BIF-SWIFT: BELADEBEXX

Dirección de la sucursal: Skalitzer Str. 15, Berlin 10999

Si elige esta opción, por favor, envíanos un mail dando aviso del depósito a cursos@nodecenter.org

Opción 3: Pago por Western Union o MoneyGram

Algunas cuentas bancarias y ciertos países prohíben depósitos al extranjero. Si éste es tu caso, la opción más viable es un depósito por MoneyGram o Western Union. Para realizar el pago por MoneyGram o Western Union, por favor mándanos un mail solicitando los datos con los cuales se hará el envío a cursos@nodecenter.org.

Contacto

Node Center for Curatorial Studies

Oranienstraße 24, 10999 Berlín

www.nodecenter.es

Contacto: info@nodecenter.org