

Seminario: Gestión de instituciones artísticas

Departamento:

Artes

Profesor:

Karasik, Gabriela

1° Cuatrimestre 2015

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 FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: de Artes

SEMINARIO: Gestión de Instituciones Artísticas

PROFESOR: Gabriela Karasik

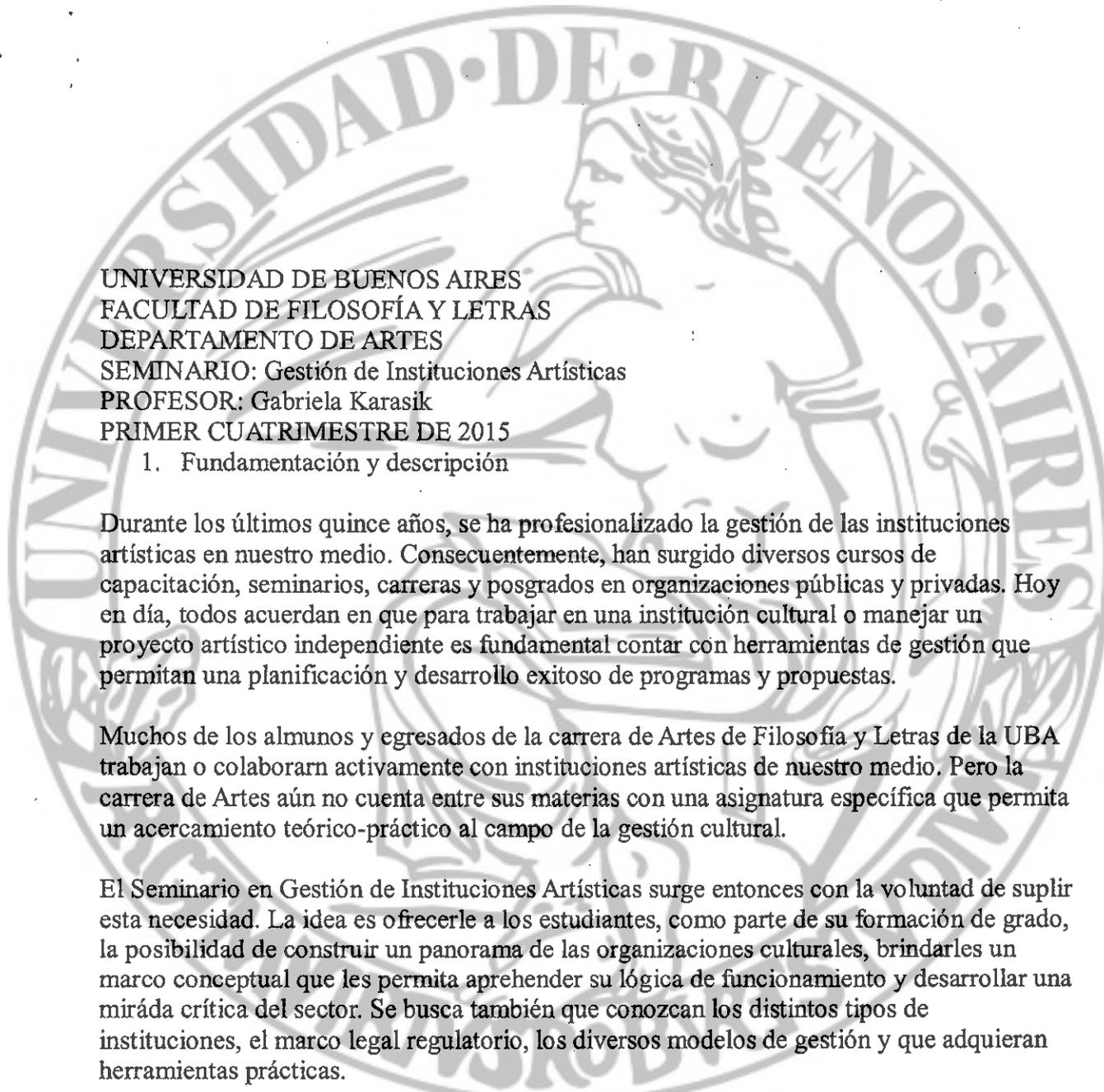
CUATRIMESTRE: Primero

AÑO: 2015

PROGRAMA:

Aprobado por Resolución N° (6)491/15

MARTA DE PALMA
Directora de Despacho y Archivo General

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE ARTES
SEMINARIO: Gestión de Instituciones Artísticas
PROFESOR: Gabriela Karasik
PRIMER CUATRIMESTRE DE 2015

1. Fundamentación y descripción

Durante los últimos quince años, se ha profesionalizado la gestión de las instituciones artísticas en nuestro medio. Consecuentemente, han surgido diversos cursos de capacitación, seminarios, carreras y posgrados en organizaciones públicas y privadas. Hoy en día, todos acuerdan en que para trabajar en una institución cultural o manejar un proyecto artístico independiente es fundamental contar con herramientas de gestión que permitan una planificación y desarrollo exitoso de programas y propuestas.

Muchos de los alumnos y egresados de la carrera de Artes de Filosofía y Letras de la UBA trabajan o colaboran activamente con instituciones artísticas de nuestro medio. Pero la carrera de Artes aún no cuenta entre sus materias con una asignatura específica que permita un acercamiento teórico-práctico al campo de la gestión cultural.

El Seminario en Gestión de Instituciones Artísticas surge entonces con la voluntad de suplir esta necesidad. La idea es ofrecerle a los estudiantes, como parte de su formación de grado, la posibilidad de construir un panorama de las organizaciones culturales, brindarles un marco conceptual que les permita aprehender su lógica de funcionamiento y desarrollar una mirada crítica del sector. Se busca también que conozcan los distintos tipos de instituciones, el marco legal regulatorio, los diversos modelos de gestión y que adquieran herramientas prácticas.

El Seminario estará compuesto por clases teóricas y clases prácticas donde se analizarán casos de organizaciones modélicas locales e internacionales. El estudio casuístico será complementado por presentaciones de invitados, profesionales que trabajen en instituciones destacadas y compartan con los alumnos su experiencia en gestión programas o eventos artísticos.

Para que los alumnos logren un acercamiento más directo al campo, deberán desarrollar como parte del seminario su propio análisis en profundidad de una organización artística local.

Los materiales estarán compuestos por manuales de gestión, guías, artículos periodísticos, casos de estudio, modelos de documentos y glosarios.

2. Objetivos

El Seminario en Gestión de Instituciones Artísticas tiene como principal objetivo complementar la formación de los alumnos de la carrera de Artes con un acercamiento a la gestión de instituciones y proyectos artísticos.

Otros objetivos:

Iniciarse en los principios, prácticas y problemáticas de la gestión de organizaciones y proyectos culturales. Comprender las naturaleza y particularidades del sector. Desarrollar una mirada crítica del campo.

Construir un panorama claro de las diversas instituciones culturales de nuestro medio. Discernir los distintos tipos de organización según su dependencia, tamaño y estructura.

Alcanzar un acercamiento inicial al marco legal que regula el funcionamiento de las instituciones del tercer sector, el voluntariado y el mecenazgo en Argentina.

Adquirir herramientas prácticas básicas que facilitan el trabajo en instituciones y optimizan los procesos de gestión institucional.

Conocer las tareas que se desarrollan en las diversas áreas de trabajo de las organizaciones artísticas (programación, comunicación, desarrollo de fondos, educación, etc.) y familiarizarse con los perfiles profesionales de los distintos roles.

Ofrecer una introducción a los aspectos organizativos, administrativos, técnicos, logísticos, operativos y artísticos que conlleva la producción de festivales artísticos y ferias de arte.

3. Contenidos

Unidad I: Las instituciones artísticas

Introducción a la gestión de las organizaciones artísticas. El sistema de instituciones y su significado para el mundo del arte. Museos, Teatros, Asociaciones, Fundaciones, Centros Culturales. Instituciones públicas y privadas. Características legales y de funcionamiento de cada una, principios y prácticas. Similitudes y diferencias del mandato público respecto del de las organizaciones sin fines de lucro.

Unidad II: Manejo de organizaciones artísticas

Particularidades en el manejo y administración de instituciones culturales. Definición de la misión y los objetivos a mediano y largo plazo como guía en la conducción institucional y para la toma de decisiones en el día a día. Áreas o departamentos de trabajo; interacción

entre el personal y el directorio. El voluntariado y su incidencia en las instituciones artísticas. Análisis de casos paradigmáticos de organizaciones nacionales e internacionales

Unidad III: Procesos y principales herramientas de Gestión

Planificación estratégica y planificación operativa. Modelo de gestión institucional y estructuras organizacionales. Análisis de los procesos centrales de las instituciones artísticas: programación, marketing y comunicación, desarrollo de fondos, educación, dirección y administración. Manejo de presupuestos: costos, ingresos generados y recibidos, flujo de fondos; cómo se registra e interpreta la información financiera. Herramientas de gestión: diseño de cronogramas, memos de producción, plantillas, etc.

Unidad IV: Festivales, ferias de arte, proyectos culturales

Diseño, planificación y producción de festivales y ferias de arte. Roles y aspectos organizativos, logísticos y artísticos involucrados en planificar y gestión cada tipo de

evento. Elaboración e implementación de proyectos. Modelos para el diseño y presentación de propuestas culturales. Análisis de casos.

4. Bibliografía específica

Unidad I

Código Civil de la República Argentina. Libro Primero, Sección Primera, Título I: De las personas jurídicas.

Código Ético para los Amigos y Voluntarios de Museos, adoptado por la Federación Mundial de Amigos de los Museos en 1996.

Curcio, Gustavo y Madanes, Micaela: Manual para constituir o regularizar una OSC: Organizarse para crecer, Fundación YPF, Buenos Aires, 2006.

Fundaciones, Ley No 19.836, República Argentina.

Mecenazgo en la Ciudad de Buenos Aires, Ley No 2264, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Thompson, Andrés (Comp.): Público y Privado, Buenos Aires, UNICEF /Losada, 1995.

Voluntariado Social, Ley No 25.855, República Argentina.

Unidad II

Boylan, Patrick J.: Cómo administrar un museo: Manual práctico. París, ICOM-UNESCO, 2006.

Bravo Juega, Isabel: La organización y gestión de Museos. Madrid, Boletín de la ANABAD, 1995.

Castilla, Américo (comp.): El museo en escena. Buenos Aires, Paidós, 2010.

Desvallées, André y François Mairesse: Conceptos claves de museología. Armand Colin, 2010.

Drucker, Peter F. Dirección de Instituciones sin fines de lucro. Barcelona, El Ateneo, 1996.

Guía Nacional de Museos, 3ra Edición. Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación, 2013.

Kaiser, Michael M: Planificación Estratégica en las Artes: una guía práctica. Washington, The Kennedy Center, 2005.

Schmidt-Welle, Friedhelm: Lo Híbrido como Filosofía de los Centros Culturales. Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, 2007.

Shaw de Critto, Sara e Istvan Karl: Voluntariado, Buenos Aires, Ediciones Ciccus, 1998.

Tusa, John: La Gestión de un Centro Cultural de la A a la Z, en Art Matters, Reflecting on Culture. Londres, Editorial Methuen, 2000.

Yúdice, George: Los Centros Culturales en la Era de la Convergencia Tecno-Cultural. Buenos Aires, Centro Cultural San Martín, 2007.

Unidad III

Bertucci, Julia y Marcela López: Memorias(s) e historia -Una experiencia con adultos mayores en el Museo Histórico Nacional de Argentina, en IV Congreso de Educación, Museos y Patrimonio. Santiago de Chile, DÍbam, 2011.

Cesilini, Sandra, Fernando Frydman y Luis Ulla: Procuración de fondos: estrategias de captación de fondos públicos, privados y de la cooperación internacional. Buenos Aires, CENOC, 1997.

De Pascual, Andrea, David Lanau y Eva Morales: En Construcción, Disculpen las molestias. Proyecto educativo en torno al espacio de exposiciones Matadero. Madrid, Pedagogías Invisibles, 2011.

Unidad IV

Berger, Gabriel y Carolina Gowland: La Fundación arteBA: el desafío de apoyar artistas plásticos promoviendo el mercado del arte en Academia. Revista Latinoamericana de Administración, núm. 43, 2009.

Bonèt, Luis y Héctor Schargorodsky: La gestión de festivales escénicos : conceptos, miradas y debates. Gescènic, 2012.

De León, Marisa: Producción de Espectáculos Escénicos. Buenos Aires, RGC Libros, 2012.

Roselló I Cerezuola, David. Diseño y evaluación de proyectos culturales. 4a ed., actualizada. Barcelona, Ariel, 2007.

5. Bibliografía general

Dillenburg, Eugene: What, if Anything, Is a Museum?. Washington DC, Exhibicionist Journal, National Association for Museum Exhibition, 2011.

Fitzgerald, Sandy (Compiladora y Editora): Managing Independent Cultural Centers: A Reference Manual. Asia Europe Foundation, 2008.

Kotler, Philip and Joanne Scheff: Standing Room Only, Strategies for Marketing the Performing Arts, Boston, Harvard Business School Press, 1997.

Paz, Carlos A y Mariana Fiordilino: Compendio de Nociones de Derecho para la Gestión de las Artes. Buenos Aires, Ediciones del Estrado, 2012.

Wolf, Thomas: Managing a Nonprofit Organization in the Twenty-First Century. New York, Fireside, 1999.

6. Actividades planificadas

Al comienzo del cuatrimestre se les entregará a los alumnos un cronograma detallado, con los temas a cubrir y las lecturas obligatorias para cada clase.

Además de las exposiciones del profesor sobre los temas de cada unidad y los casos de estudio de diversas instituciones artísticas nacionales e internacionales, las clases se complementarán con la presencia de invitados, destacados profesionales del medio que

presentarán sus organizaciones y compartirán con los alumnos su visión sobre las posibilidades y limitaciones de su trabajo diario en gestión.

Con el objeto de que los alumnos construyan un panorama global de las instituciones culturales de nuestro medio, se realizará un trabajo práctico en grupo. Cada equipo será responsable de investigar, analizar y presentar el caso de una organización consensuada con el profesor (asociación, fundación, centro cultural, museo, teatro, festival, feria de arte). Para el desarrollo de la investigación, deberán mantener reuniones informativas con distintos miembros del personal de la organización a estudiar. Las presentaciones grupales (tanto la oral como la escrita) deberán incluir un retrato institucional y complementar la información descriptiva requerida (historia, misión, personal, programas, etc.) con una sección analítica, destacando aspectos claves en las distintas áreas (planificación, marketing, desarrollo de fondos, etc.), incluyendo un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que afronta la organización.

Entre las actividades planificadas se prevé también que cada estudiante prepare y presente en la fecha asignada por el profesor un artículo o nota periodística actual sobre una institución artística.

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación

Asistir al 80 % de las clases del seminario.

Presentar un trabajo monográfico dentro de los cuatro años posteriores a la finalización del Seminario.

Se evaluará la participación con una nota, que será el resultante de la evaluación que el profesor realice sobre las presentaciones de informes parciales, exposiciones orales y individuales o grupales. 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).

8. Requisitos y recomendaciones

Se requiere que los alumnos que se inscriban al seminario hayan cursado al menos el 50% de las materias de la carrera de Artes. Se sugiere que tengan como mínimo cursados y aprobadas las materias introductorias de las tres orientaciones (Introducción al Lenguaje de las Artes Combinadas, Introducción al Lenguaje de las Artes Plásticas, Introducción al Lenguaje Musical), dos materias básicas comunes y los dos primeros estilos correspondientes a su propia orientación.

Firma
Aclaración
Cargo
7

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