

Centro Universitario de Tonalá

Nombre de la materia
Curaduría
Departamento
Humanidades y Artes
Academia
Teorías en la Historia del Arte

Clave	Horas-teoría	Horas-práctica	Horas-AI	Total-horas	Créditos
IJ372	80			80	8
Nivel	Carrera		Tipo	Prerrequisitos	
Licenciatura	Historia del Arte		C	No aplica	
Área de formación					
Básico Particular Obligatoria					
Objetivo general					
Adquirir una sensibilidad especial para desarrollar propuestas curatoriales que integren el conocimiento formal de los distintos periodos del arte y la comprensión de las nuevas formas de ver que tiene el público que asiste a las exposiciones. Diseñar experiencias memorables y de transformación, acordes al momento histórico.					

Unidad 1
Objetivos
Conocer los antecedentes de la curaduría y los principales exponentes de su historia. Revisar las carreras de los curadores, cuyas exposiciones a nivel mundial, nacional y locales realizan importantes propuestas.
Contenido
1.-Introducción a la Curaduría 1.2. Historia y teoría de los museos 1.3.Coleccionismo 1.3. Actores, dealers, coleccionistas, críticos y curadores 1.4. Curadores 1.4.1. Internacionales 1.4.2. Jóvenes 1.4.2. Mexicanos

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Referencias a fuentes de información
Belcher, Michael. Organización y Diseño de Exposiciones. Su relación con el museo. Ed. TREA George, Adrian, The Curator's Handbook. Ed. Thames and Hudson Saatchi Charles, My Name Is Charles Saatchi and I Am an Arthoholic, Editorial Phaidon Orbist Hans Ulrich, Everything You Always Wanted to Know About Curating, Sternberg Press Material Multimedia Ted Talks: Thomas P. Campbell, Weaving Narratives in Museum and Galleries Ted Talks: Thelma Golden, How Art Gives Shape to Cultural Change Ted Talks x Marrakesh: Hans Ulrich Orbist, The Art of Curating

Unidad 2
Objetivo
Compilar los conocimientos necesarios para crear el discurso de una exposición. Confrontar la práctica curatorial tradicional con el discurso transmediático y el uso de las nuevas tecnologías.
Contenido
2.-Elaboración del discurso 2.1. Diálogos 2.2. Historias 2.3. Fábrica de experiencias 2.4. Narrativas Transmedia
Referencias a fuentes de información
Bellido, Gant María Luisa. Arte, Museos y Nuevas Tecnologías. Ed.TREA Scolari, Carlos A. Narrativas Transmedia. Ed.Ediciones Deusto, S.A. Foucault, Michel. El Orden del Discurso. Ed. Tusquets Editores Gillo, Dorflies. Símbolo, Comunicación y Consumo. Editorial Lumen Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Colide. Ed.New York University Press

Unidad 3
Objetivo
Explorar las distintas locaciones en las que se puede llevar a cabo una exposición o muestra. Desarrollar una visión crítica de exposiciones a nivel mundial para reconocer tendencias y distinguir propuestas innovadoras.
Contenido
3.-El espacio 3.1.Galerías 3.2. Museos

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

3.3. Espacios Públicos

Referencias a fuentes de información

George, Adrian. The Curator's Handbook. Ed. Thames and Hudson

Belcher, Michael. Organización y Diseño de Exposiciones. Su relación con el museo. Ed. TREA

Unidad 4

Objetivo

Definir los elementos técnicos que deben considerarse para organizar una exposición. Revisar métodos de planeación estratégica y software diseñado para lograr que cualquier proyecto resulte exitoso.

Contenido

4.-Elementos Técnicos

4.1. Tipos de exposiciones

4.2. Curaduría para arte contemporáneo

4.2.1 Texto de sala

4.2.2 Diseño Gráfico de la exposición

4.2.3. Publicidad, medios digitales

4.3.-Gestión de una exposición

4.4.-Desarrollo de un proyecto curatorial

4.5. Técnicas de presentación

4.6. El pitch (presentación breve)

Referencias a fuentes de información

Belcher, Michael. Organización y Diseño de Exposiciones. Su relación con el museo. Ed. TREA

Kaiser, M. Michael. Planeación Estratégica en las Artes. Ed. Centro Nacional de las Artes

Turbau, Imma. ¿Por Dónde Empiezo?, Guía Práctica para Programar, Financiar y Comunicar Eventos Culturales. Ed. Ariel

Material de apoyo en línea

Dadich Scott, Documental Abstract. Capítulo Diseño de Escenografía, Netflix.

Es Devlin Capítulo Arquitectura, Bjarke Ingels, Netflix

www.google.com/culturalinstitute

Ted Talks: Thomas P. Campbell, Weaving Narratives in Museum and Galleries

Ted Talks: Thelma Golden, How Art Gives Shape to Cultural Change

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Ted Talks x Marrakesh: Hans Ulrich Orbist, The Art of Curating

<https://www.moma.org>

<https://www.tate.org.uk/visit/tate-modern>

<https://louisiana.dk/en/>

<https://icom.museum/en/>

<https://www.centrepompidou.fr/en/>

<https://www.southbankcentre.co.uk/venues/hayward-gallery>

<https://www.newmuseum.org>

<https://whitney.org>

<https://www.seattleartmuseum.org>

<https://www.sfmoma.org>

<https://www.moma.org/ps1>

<https://www.guggenheim-bilbao.eus/en>

<https://mcachicago.org>

<https://www.artic.edu>

www.fundacionjumex.org

www.munal.mx

Bibliografía Básica

Belcher, Michael. Organización y Diseño de Exposiciones. Su relación con el museo. Ed. TREA

Bellido, Gant María Luisa. Arte, Museos y Nuevas Tecnologías. Ed.TREA

Bhaskar, Michael, Curaduría. El poder de la selección en un mundo de excesos (Comunicación)
Editorial, Fondo de Cultura Económica

Foucault, Michel. El Orden del Discurso. Ed.Tusquets Editores

George, Adrian. The Curator's Handbook. Ed.Thames and Hudson

Gillo, Dorfler. Símbolo, Comunicación y Consumo. Editorial Lumen

Jenkins, Henry. Convergence Culture: Where Old and New Media Colide. Ed.New York University Press

Kaiser, M. Michael. Planeación Estratégica en las Artes. Ed.Centro Nacional de las Artes

O'Neill, Paul O'Neill How Institutions Think: Between Contemporary Art and Curatorial Discourse, Ed. The MIT Press

Orbist, Hans Ulrich. Everything You Always Wanted to Know About Curating. Ed. Sternberg Press

Reilly, Maura Curatorial Activism: Towards an Ethics of Curating, Ed. Editorial : Thames & Hudson

Scolari, Carlos A. Narrativas Transmedia. Ed. Ediciones Deusto.

Saatchi, Charles. My Name Is Charles Saatchi and I Am an Arthoholic. Editorial Phaidon

Bibliografía complementaria

Alys, Francis. A Story of Deception. Ed.Tate Publishing

Turbau, Imma. ¿Por Dónde Empiezo?, Guía Práctica para Programar, Financiar y Comunicar Eventos Culturales. Ed. Ariel

Centro Universitario de Tonalá
Licenciatura en Historia del Arte

Criterios de Evaluación (% por criterio)
Participación y lecturas 35%
Examen parcial 20%
Proyecto final 45%

Participantes en la elaboración	
Código	Nombre
2305887	Catalina Elena Bernal Sobarzo

Fecha			
Elaboración	Aprobación por Academia	Autorización Colegio Departamental	Próxima revisión
Agosto 2021			