

EL ARTISTA Y LA AUTOGESTIÓN

{Como adentrarse en el mundo del arte}

Coordina Lucía Ybarra

Especialistas

Marta Pérez Ibáñez

Juan Curto

Alejandro Alcázar de Velasco

Linarejos Moreno

2 - 10 JUNIO 2021

I A C
FORMACIÓN

**HERRAMIENTAS
PARA ARTISTAS
Y PROFESIONALES
DEL ARTE**

INSTITUTO DE ARTE CONTEMPORÁNEO

EL ARTISTA Y AL AUTOGESTIÓN

{Como adentrarse en el mundo del arte}

COORDINA: Lucía Ybarra

OBJETIVOS

Este curso está dirigido especialmente a artistas en activo, que desean introducirse en el sistema del arte y mejorar sus relaciones con los distintos agentes del mercado. Un curso de iniciación con contenidos teóricos y prácticos que sirvan de ayuda a los artistas noveles y emergentes en el desarrollo de sus carreras profesionales. Conocer el contexto en que se mueven y las herramientas necesarias para darse a conocer, autogestionar sus carreras y crear una imagen de marca en el mercado del arte. En la situación de pandemia en la que nos encontramos, el mercado del arte ha evolucionado y es necesario conocer y adaptarse a las particularidades del entorno actual.

La metodología consta de una parte teórica, la cual se analizará posteriormente en sesiones prácticas con casos reales y un diálogo próximo entre el profesor y alumno. Los participantes podrán plantear sus dudas o ejemplos concretos que podrán ser comentados y razonados con el resto del grupo.

El curso cuenta con la participación de dos artistas que compartirán sus propias experiencias y “estudios de caso” de una manera práctica que permitan a los alumnos encontrar claves o ideas nuevas para el desarrollo de sus trayectorias profesionales.

PROGRAMA

Fecha: 2 a 10 de junio de 2021

Total horas curso: 8 horas

6 Sesiones *online*. Dos sesiones de 2 horas cada una, de 18h a 20h, y cuatro sesiones prácticas de 1h cada una, de 19:00 h a 20:00 h.

Plataforma: zoom o similar

Precio del curso: 70 € socios IAC / 85 € no socios IAC

*La celebración del curso estará supeditada a la inscripción de un número mínimo de alumnos.

Sesión 2 junio	Artistas y Sistema del Arte / Teoría	Marta Pérez Ibáñez
Sesión 3 junio	Marketing del Artista / Teoría	Juan Curto
Sesión 7 junio	Gestión y Planificación de un Proyecto / Caso práctico	Alejandro Alcázar de Velasco
Sesión 8 junio	La Teoría desde la Práctica: la Experiencia del Artista / Caso práctico	Linarejos Moreno
Sesión 9 junio	Revisión de Contenidos y Prácticas / Teoría - Práctica	Marta Pérez Ibáñez
Sesión 10 junio	Revisión de Contenidos y Prácticas / Teoría - Práctica	Juan Curto

CONTENIDOS Y CALENDARIO

Artistas y Sistema del Arte / Marta Pérez Ibáñez

Miércoles 2 de junio - 18 a 20h

Los diferentes agentes y circuitos del mercado y su relación con los artistas. El mercado global y cómo conquistarlo. Estrategias de autogestión y relaciones posibles con el mercado. Opciones para tiempos de crisis.

Trabajo práctico que se revisará la semana siguiente en la **sesión 6**.

3

Marketing del Artista / Juan Curto

Jueves 3 de junio - 18 a 20h

Posicionamiento y creación de una marca personal. Canales de distribución y venta de la obra. El dossier del artista. El papel de las redes sociales.

Trabajo práctico que se revisará en la semana siguiente en la **sesión 5**.

Gestión y Planificación de un Proyecto desde su Concepción hasta su Entrega / Alejandro Alcázar de Velasco

Lunes 7 de junio - 19 a 20h

En esta sesión Alejandro Alcázar de Velasco compartirá con los alumnos una metodología habitualmente usada para la dirección de proyectos sometidos a una presión temporal y al stress de recursos. Se estudiará cómo optimizar la gestión de los recursos humanos, económicos y materiales con los que se cuenta, y el correcto uso de "momentos" del proyecto que abrirán o cerrarán paso a otros. Esbozará así una metodología basada en la "gestión por Cadena Crítica" para identificar correctamente las tareas y necesidades que van a surgir, y de este modo, controlar con éxito su ejecución.

La Teoría desde la Práctica: la Experiencia del Artista / Linarejos Moreno

Martes 8 de junio - 19 a 20h

A través de un caso práctico Linarejos Moreno analizará el ciclo de vida de un proyecto, desde su origen en la experiencia local, hasta su incursión en los debates académicos globales, su esponsorización y su venta a través de países con fiscalidades y leyes de mecenazgo radicalmente diferentes.

Revisión de Contenidos y Prácticas / Juan Curto

Miércoles 9 de junio - 19 a 20h

Revisión de contenidos de la **sesión 2** y revisión de trabajos prácticos.

Revisión de Contenidos y Prácticas / Marta Pérez Ibáñez

Jueves 10 de junio - 19 a 20h

Revisión de contenidos de la **sesión 1** y revisión de trabajos prácticos.

BIOGRAFÍAS ESPECIALISTAS

Marta Pérez Ibáñez

Doctora en Historia y Artes por la Universidad de Granada. Licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.

Especialista en mercado de arte contemporáneo y en gestión artística y cultural, docencia e investigación desde hace más de treinta años, actividad que comenzó en la Frick Art Reference Library de Nueva York.

Es presidenta del Instituto de Arte Contemporáneo IAC y miembro de The International Art Market Studies Association TIAMSA. Forma parte de varios grupos de investigación: el subcomité de TIAMSA Art market and collecting in the European Southern countries and Brazil (AMC_ESCB), y Ecosistema del Arte, interuniversitario, y entre 2015 y 2018 ha contribuido también al grupo Estudios Transversales en Creación Contemporánea de la Universidad Nebrija. Desde abril de 2015, es Section Editor para España y Portugal en la elaboración del Art Market Dictionary de la editorial De Gruyter, Berlín.

Juan Curto

Bachelor of Arts European Business Studies por la Universidad de Humberside (Reino Unido), Titulado Superior en Administración de Empresas Europeas con especialidad en Marketing por la Cámara de Comercio e Industria de Madrid, y PDD por el IESE Business School de Madrid.

En la actualidad desarrolla su actividad docente como profesor de marketing, mercado del arte, e historia y estética de la fotografía en grados y postgrados de diferentes escuelas y universidades como la Universidad Nebrija y la Universidad Rey Juan Carlos.

Habitualmente participa como jurado y visionador en premios y festivales.

Fundador, propietario y director de Cámara Oscura Galería de Arte, especializada en fotografía contemporánea internacional. La galería comenzó su andadura en 2007 y expone y promociona el trabajo de artistas emergentes y de media carrera. Cámara Oscura se ha convertido rápidamente en una galería de éxito y que marca tendencias, participando en multitud de ferias de arte internacionales.

Fotografía © Copyright Federico Baixeras.

Linarejos Moreno

Linarejos Moreno es una artista de gran proyección internacional. Antes de finalizar su doctorado e incorporarse como profesora asociada a la Universidad Complutense de Madrid fue Fulbright investigadora invitada en el Departamento de Historia del Arte de Rice University en Houston, artista en residencia en The International Studio and Curatorial Program (ISCP) de Nueva York y profesora afiliada at The School of Art in the College of Liberal Arts and Social Sciences at the University of Houston.

Su investigación explora la subjetividad como forma de resistencia a la reificación propia de las sociedades capitalistas. Centrándose en los usos no productivos de los espacios industriales y las representaciones científicas como aparato de interrogación de la modernidad.

Su trabajo ha sido ampliamente premiado y exhibido, recientemente en las individuales «Stop. Vuelvo Pronto. Stop» en CentroCentro (Madrid); «The Cloud Chamber» en The Transart Foundation for Art and Antropology (Houston) y Centro de Arte de Alcobendas (Madrid); «Tabularia. Laboratorios de Ciencia e Imaginación» en el Real Jardín Botánico de Madrid; «La construcción de una ruina», Tabacalera. Promoción del Arte (Madrid) e incluido en muestras colectivas como «Artifactual Realities», Station Museum in Fotofest (Houston), «Idilio, sueño o falacia», Centro de Arte Contemporáneo Da2 (Salamanca), «Moving/Still, Recent Photography by Texas artists», Fotofest headquarters 2013 (Houston).

Alejandro Alcázar de Velasco

Artista visual. Licenciado en Bellas Artes por la UCM, Máster en Arte Contemporáneo por la UEM, y profesor de artes visuales. Es fundador y director desde 2004 del proyecto de gestión cultural Arte y Desarrollo que integra el centro de enseñanza de artes plásticas El Taller de La Salamandra y también profesor externo de la Universidad Rey Juan Carlos.

Ha participado en seminarios y workshops con artistas como: Daniel Canogar, Santiago Sierra, Jota Castro, Christoph Draeger, Miran Mohar, Pablo España, Mateo Maté e Isidoro Varcárcel Medina, entre otros.

Trabaja principalmente con medios visuales y aborda sus temas de manera multidisciplinar. En su trabajo reciente el espectador participa como elemento integrante de la obra, la cual adquiere sentido con su presencia, participación y mirada.

Sus temas principales se orientan hacia la búsqueda de una cualidad del ser humano que persista en los individuos de diversas épocas y se manifieste en toda cultura. De tal búsqueda se extrae una reflexión que cuestiona las barreras de las ideas y los programas de construcción social.

