

Diseño, organización y gestión integral de exposiciones

1. Título:

Diseño, organización y gestión integral de exposiciones

2. Descripción:

La visita a las exposiciones se ha convertido ya en un hábito cultural, incluso en un fenómeno mediático, que potencia la imagen de las instituciones productoras y colaboradoras. Pero, no todas las exposiciones se desarrollan en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona o en los más famosos museos y fundaciones. Existe un tejido cultural muy extendido en nuestro país, en ciudades y centros expositivos de mediano y pequeño tamaño, que revitaliza la vida de la localidad y es un importante factor de socialización. Son los museos, bibliotecas, salas de exposiciones, centros culturales, archivos que ofrecen exposiciones de todo tipo, temática y formato.

Además, la producción de las exposiciones supone un importante yacimiento de empleo para grandes, medianas y pequeñas empresas, así como para un importante número de profesionales autónomos. Curiosamente, este aspecto es poco conocido para los que buscan una salida profesional o desean cambiar su enfoque actual.

Son muchas las actividades que se desarrollan en las exposiciones y que necesitan de la contribución de diferentes profesionales: artistas, científicos, técnicos, pedagogos, **documentalistas, diseñadores... Por no hablar de escaparatistas, arquitectos, dibujantes, restauradores, transportistas, iluminadores, fotógrafos, periodistas, montadores (carpinteros, pintores, electricistas), especialistas en nuevas tecnologías, en comunicación, en marketing, en protocolo o guías de turismo.** Además, es importante tener en cuenta a las empresas de publicidad, vigilancia, de azafatas, de limpieza, de mantenimiento, de alquiler o venta de elementos multimedia, de materiales para la seguridad, de conservación, de transporte, de soportes o de iluminación. Incluso los procesos de impresión y distribución de catálogos o folletos, merchandising, catering, etc. tienen cabida en la gestión integral de una exposición.

Por ello, en este curso mostraremos todo el proceso de gestión que supone la creación de una exposición; desde la idea inicial, diseño, montaje e inauguración hasta su desmontaje y archivo, pasando por todos los profesionales implicados en ello. De esta forma, los alumnos tendrán una visión global de todos los procedimientos y los recursos necesarios para poder enfocar su carrera profesional hacia el diseño, la organización y/o la gestión de exposiciones.

Al finalizar el curso, el alumno habrá obtenido un enriquecimiento personal que le motivará a la visita habitual de exposiciones, incluso con unos criterios profesionales o críticos, no solo los de espectador, lo que mejorará aún más la experiencia.

3. Objetivos:

- Mostrar todo el proceso que supone la creación de una exposición, desde el surgimiento de la idea, su diseño y gestión integral, incluyendo su inauguración y desmontaje.
- Revelar y analizar la realidad más frecuente en la realización de exposiciones, sus problemas y soluciones.
- Conocer el funcionamiento de todo el proceso expositivo: planificación, selección de las obras, transporte y conservación, diseño, montaje, difusión, inauguración, protocolo, medios humanos, económicos y materiales.
- Familiarizarnos con el mundo de la tramitación administrativa-económica que conlleva la gestión de la exposición, así como con las normativas legales.
- Ofrecer los criterios necesarios para la organización de exposiciones.
- Adoptar el hábito cultural de la visita a las exposiciones, no solo para el disfrute personal, sino con el ojo crítico del profesional, lo que nos permitirá reflexionar y aprender a partir de otras experiencias.
- Todo ello proporcionará al alumno la posibilidad de enfrentarse a la gestión integral, o parcial, del proceso expositivo con seguridad, conociendo su funcionamiento y las herramientas de búsqueda de los recursos necesarios.

4. Profesorado:

Mayte Oliver. Historiadora del arte por la Universidad de Valladolid.

En los años de facultad asiste a diversos cursos de pintura, composición y dibujo, realizando varias exposiciones individuales y colectivas en diferentes salas de exposiciones.

En 1990 se traslada a Madrid para trabajar en diversas galerías de arte contemporáneo como **Anselmo Álvarez o la casa de subastas Sotheby's. Gracias a estos trabajos obtiene una rica experiencia en dirección de arte, diseño de publicaciones, realización de dossier de prensa...** Además, le da la oportunidad de asistir a diferentes ferias internacionales como Arco o Stampa.

Durante estos años en la capital colabora estrechamente con artistas de reconocido prestigio y, compagina la faceta de galerista con la publicación de más de un centenar de artículos en la revista Bellas Artes. También colabora con la revista Casa y Jardín como diseñadora.

También allí, funda la revista de arte digital Cero y Pico -una de las primeras de la Red, - por la que recibe en 1996 desde Bruselas el Premio Internacional The Best of Europe, al mejor diseño. En 1998 crea DeArte, empresa de gestión cultural y estudio de diseño gráfico en su ciudad natal. Durante esta etapa diseña numerosas publicaciones y ejerce como comisaria, coordinadora y directora de arte en destacadas exposiciones de arte contemporáneo e históricas. Por la labor realizada en dicha empresa recibe varios premios, entre ellos: el Premio Castilla y León, Mujer y Empresa 2001, otorgado por la Junta de Castilla y León.

Como diseñadora de interiores, en estos años señalamos, entre otros trabajos, los creados para los Stands de numerosas ediciones de Ferias del Libro de la Junta de Castilla y León (2004-2010). Realizando desde el diseño de la arquitectura efímera, el mobiliario, la gráfica y en definitiva de todos los elementos corporativos. En 2009 realiza el diseño gráfico del Stand para la FIL -Guadalajara (México)-, por el que la Junta de Castilla y León recibe el Premio de Mejor Stand de la Feria Internacional.

En imagen gráfica y corporativa realiza numerosos logos tanto para entidades públicas como privadas, como el trabajo realizado: Red Activa o Tour Activa, para el Instituto de la Juventud de la Junta de Castilla y León.

En 2008, y compaginando con la actividad de DeArte, funda la galería digital de arte contemporáneo ZonaDeArte en la que colaboran artistas de prestigio internacional. Al mismo tiempo, y aprovechando la plataforma digital, realiza el proyecto ArteWare que nace con la intención de acercar a todo tipo de público al arte más actual y, de esta manera, formar nuevos coleccionistas de arte. Para este nuevo espacio, realizan en exclusiva piezas seriadas autores de gran talla en el panorama artístico internacional.

Atraída por nuevos retos comienza una etapa de Coaching cultural Colabora con el proyecto Crea como asesora y entrenadora de nuevas empresas de gestión cultural.

En los últimos años reinicia su actividad de diseño de joyas que comenzara en 1991. Para esta actividad crea en 2010 la marca TheTête.

5. Fechas de Inicio / Fin: Matrícula abierta.

6. Número de plazas: 25 (ampliables según demanda).

7. Dirigido a:

Estudiantes de últimos años de carrera, posgraduados en carreras humanísticas. Profesionales de pequeñas y medianas empresas dedicadas al mundo expositivo y de la gestión cultural: diseñadores, arquitectos, de artes gráficas, diseñadores multimedia, montadores, periodistas, pedagogos, transportistas, etc. Profesionales en activo en otras especialidades que sientan interés por el tema. Para cualquier persona que tenga previsto desarrollar su trabajo profesional en algunas de las actividades relacionadas con el mundo expositivo y de la gestión cultural. Todo ello con vistas al enriquecimiento personal y profesional y al conocimiento de la realidad.

8. Precio:

Matrícula estándar: 175 € (incluye contenidos en línea y acceso garantizado al curso durante 3 meses tras la finalización del período lectivo).

Matrícula premium: 275 € (incluye contenidos en línea, materiales impresos y acceso garantizado al curso durante 5 años tras la finalización del período lectivo).

9. Bonificación a través de la FUNDAE (anterior Fundación Tripartita):

Aquellos alumnos con matrícula premium que deseen bonificar esta formación a través de la FUNDAE deben ponerse en contacto con nosotros con al menos 10 días de antelación y nos encargaremos de las gestiones necesarias sin coste añadido.

10. Duración: 60 horas.

11. Programa completo del curso:

Módulo 1. La idea

- 1.1. Introducción
- 1.2. La propuesta
 - 1.2.1. Vender la propuesta
 - 1.2.2. La propuesta impuesta
- 1.3. Tipos de exposiciones
- 1.4. Contenido. Tipos de piezas a exponer
- 1.5. Decisión conceptual
- 1.6. Producción
- 1.7. Temporal o Itinerante
- 1.8. Viabilidad del proyecto
- 1.9. Valoración económica

Módulo 2. Comisariado

- 2.1. Introducción
- 2.2. Equipo profesional de la Institución-Recursos Humanos
 - 2.2.1. Personal propio
 - 2.2.2. Tipos de plantilla
- 2.3. Comisariado
 - 2.3.1. Elección de comisario: ventajas e inconvenientes
 - 2.3.2. Funciones-Acciones
 - 2.3.2.1. Documentación
 - 2.3.2.2. Contacto artistas-especialistas
 - 2.3.2.3. Selección de piezas
 - 2.3.2.4. Propias o prestadas
 - 2.3.2.5. Previsión de tratamientos: Restauración- limpieza, enmarcación
 - 2.3.2.6. Conservación y exposición de las piezas. Requerimientos técnicos
- 2.4. Coordinación
- 2.5. Cronograma
- 2.6. Acercamiento al espacio expositivo
- 2.7. Comunicación-Inauguración

Módulo 3. Las obras. Transporte

- 3.1. Las Obras
 - 3.1.1. Listado

- 3.1.2. Tipos de obras
- 3.1.3. Planteamiento de intervenciones
- 3.1.4. Reproducciones
- 3.1.5. Préstamos
- 3.1.6. Seguros
- 3.1.7. Propiedad intelectual
- 3.2. Transporte
 - 3.2.1. Condiciones de las Obras
 - 3.2.2. Transportista
 - 3.2.3. Características de los embalajes
 - 3.2.4. Confirmación Permisos - Seguros
 - 3.2.5. Coordinación con los Propietarios
 - 3.2.5.1. Los correos
- Módulo 4. Presupuesto
 - 4.1. Introducción
 - 4.2. Plan de financiación
 - 4.2.1. Ingresos por recursos propios
 - 4.2.2. Ingresos generados por los servicios del propio centro
 - 4.2.3. Recursos externos: subvenciones, patrocinios, etc.
 - 4.3. Gastos
 - 4.4. Asignación del presupuesto
 - 4.4.1. Adaptación a la realidad
 - 4.4.1.1. Desglose del presupuesto
 - 4.4.1.2. Recomendación respecto a los Ingresos y Gastos
 - 4.5. Mecenazgo
- Módulo 5. Tramitación administrativa
 - 5.1. Introducción
 - 5.2. Contrataciones
 - 5.2.1. Normativa
 - 5.2.2. Tramitación y seguimiento
 - 5.2.3. Contratación conjunta
 - 5.2.4. Objetos de contrato
 - 5.3. Préstamos de piezas
 - 5.4. Convenios
 - 5.5. Propiedad Intelectual
- Módulo 6. El espacio
 - 6.1. Introducción
 - 6.2. Conocimiento del espacio
 - 6.2.1. Ubicación
 - 6.2.1.1. Espacio exterior
 - 6.2.1.2. Interiores
 - 6.2.2. Áreas y características
 - 6.2.2.1. Áreas Públicas
 - 6.2.2.2. Sala de exposiciones temporales
 - 6.2.2.3. Áreas Privadas
 - 6.2.3. Accesos
 - 6.2.3.1. Accesos: público, obras y materiales
 - 6.2.3.2. Accesibilidad
 - 6.3. Adaptación
 - 6.3.1. Limitaciones derivadas del espacio
 - 6.3.2. Adaptaciones a normativas. Reorganización
 - 6.4. Diseño
 - 6.4.1. Señalización
 - 6.4.2. Circulación
 - 6.5. Instalaciones
 - 6.5.1. Equipamiento técnico

- 6.5.2. Condiciones ambientales
- 6.5.3. Seguridad
- 6.5.4. Informática, tecnologías audiovisuales
- 6.6. Mantenimiento
- Módulo 7. Diseño gráfico y elementos divulgativos
 - 7.1. Introducción
 - 7.2. Diseño gráfico
 - 7.3. Catálogo
 - 7.3.1. Características
 - 7.3.2. Contenido
 - 7.3.3. Fotografías
 - 7.3.4. ISBN. Depósito Legal
 - 7.4. Diferentes materiales divulgativos y complementarios
 - 7.4.1. Folletos de mano, trípticos
 - 7.4.2. Invitaciones
 - 7.4.3. Carteles y marcapáginas
 - 7.4.4. Anuncios
 - 7.4.5. Pancartas, banderolas
 - 7.4.6. Elementos multimedia
 - 7.4.7. Página web
 - 7.5. Impresión
 - 7.6. Textos en la exposición
 - 7.6.1. Introdutorios. Secciones
 - 7.6.2. Cartelas
 - 7.7. Idiomas
 - 7.8. Propiedad Intelectual
- Módulo 8. Montaje
 - 8.1. Introducción
 - 8.2. Dirección de arte
 - 8.2.1. Equipo de montaje
 - 8.2.2. Adecuación de la sala
 - 8.3. Distribución espacial
 - 8.3.1. Circulación
 - 8.3.2. Áreas
 - 8.3.3. Problemas arquitectónicos
 - 8.4. Instalación de soportes expositivos y elementos gráficos
 - 8.4.1. Vitrinas
 - 8.4.2. Paneles
 - 8.4.3. Cartelas de las piezas
 - 8.4.4. Medios audiovisuales e informativos
 - 8.4.5. Recreaciones, montajes didácticos
 - 8.5. Recepción e instalación de las piezas
 - 8.6. Adecuación de la iluminación y revisión general. Remate final
- Módulo 9. Educación y servicios
 - 9.1. Introducción
 - 9.2. Personal
 - 9.3. Cartas de Servicios
 - 9.3.1. Atención al público
 - 9.4. Proyecto educativo
 - 9.4.1. Los DEAC
 - 9.4.2. El Equipo
 - 9.4.3. Destinatarios
 - 9.4.4. Programas educativos y materiales
 - 9.4.5. Mailing
 - 9.5. Gestión de visitas
 - 9.5.1. Gestión general

- 9.6. Otras actividades
- 9.7. Contabilidad de usuarios
 - 9.7.1. El Laboratorio Permanente de Público de Museos
 - 9.7.2. Sistemas utilizados
- Módulo 10. Publicidad y merchandising
 - 10.1. Introducción
 - 10.2. Imagen Institucional
 - 10.3. Difusión y publicidad
 - 10.3.1. Medios
 - 10.3.2. Publicidad o información
 - 10.3.3. Diseño
 - 10.3.4. Publicidad tradicional
 - 10.3.5. Publicidad en la Red
 - 10.4. Merchandising
 - 10.4.1. Productos
 - 10.4.2. Venta tradicional y web
- Módulo 11. Inauguración y protocolo
 - 11.1. Introducción
 - 11.2. Aspectos protocolarios
 - 11.2.1. Elección de fecha y hora
 - 11.2.2. Invitación
 - 11.2.3. Mailing
 - 11.2.4. Protocolo
 - 11.3. Convocatoria a los medios
 - 11.3.1. Elaboración del dossier prensa
 - 11.3.2. Fecha, hora y lugar de la convocatoria de la rueda de prensa
 - 11.3.3. Comunicado o Nota de prensa a los medios e invitación a la inauguración
 - 11.3.4. Filmación previa de la exposición
 - 11.4. Aforo-Seguridad
 - 11.5. Acto de inauguración
 - 11.5.1. Entrada
 - 11.5.2. Discursos, entrevistas
 - 11.5.3. Visita guiada
 - 11.5.4. Otras actividades
- Módulo 12. Post-exposición
 - 12.1. Introducción
 - 12.2. Devolución de las piezas
 - 12.3. Desmontaje
 - 12.3.1. Reportaje fotográfico
 - 12.3.2. Equipos
 - 12.3.3. Reutilización de elementos expositivos
 - 12.3.4. Destrucción
 - 12.4. Estudio de visitantes
 - 12.5. Evaluación
 - 12.6. Memoria
 - 12.6.1. Redacción
 - 12.6.2. Remisión
 - 12.6.3. Presencia en la web
 - 12.7. Archivo de la Documentación
 - 12.8. Agradecimientos

12. Metodología:

El curso se llevará a cabo de forma on-line con un tutor personal. El e-learning es una forma de aprendizaje sustentado en las Nuevas Tecnologías e Internet.

Los estudiantes, a través de nuestra plataforma de formación, tienen acceso a los contenidos del curso y a sus actividades, así como a otras herramientas de comunicación que permiten la interacción entre ellos y facilitan la comunicación con el profesor.

Los elementos más destacados con los que contará el curso dentro de nuestra plataforma son:

- Programa completo del curso.
- Guía didáctica (planificación temporal, criterios de evaluación, etc.).
- **Materiales didácticos (fichas de contenido, vídeos, enlaces...).**
- Actividades de evaluación y autoevaluación.
- Libro de calificaciones.
- Foros de debate.
- Sala de chat para la comunicación entre los alumnos.
- Enlaces de descarga del software necesario para seguir el curso.
- Contenidos del curso en formato PDF (disponibles a la finalización del curso).

Durante el curso, se realizará un seguimiento del progreso del alumno para acompañarle en su aprendizaje y poder ofrecerle consejo o ayuda siempre que lo necesite.

13. Evaluación:

La evaluación se llevará a cabo a través de ejercicios de evaluación de corrección automática, participación en actividades de comunicación (foros de debate, chats) y la redacción de breves trabajos prácticos.

14. Contacto:

Para cualquier duda o cuestión relativa al curso, puede ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 923 01 01 01 o mediante el correo electrónico:

Mateo Pescador
mpescador@maresvirtuales.com
Departamento de formación