

FORMACIÓ CONTÍNUA PER A ARTISTES VISUALS

Programa del curso *Orientaciones para el inicio de la carrera artística profesional (Coaching)*

Curso impartido por YProductions

Jornada 1. Introduciendo la noción de contexto local. 10/11

Antes de empezar a trabajar en proyectos artísticos o culturales es bueno entender el contexto en el que éstos se van a introducir, de esta manera se entenderá mejor su viabilidad, sus posibilidades y se podrá buscar como hacerlos mas efectivos. Esta sesión se plantea como un acercamiento al contexto local, entendiendo cuales son las principales instituciones y como funcionan, se analizaran las líneas de influencia y dinámicas que operan en el campo, y de las políticas culturales que marcan el espacio. De esta forma lo que se busca es dibujar un contexto muy específico que va a enmarcar el resto de las sesiones.

Charla de 90 minutos seguida de 30 minutos de discusión. Tanda de tutorías en grupo de 60 minutos para conocer las necesidades del grupo.

Jornada 2. Principales agentes del contexto. 11/11

Para entender un contexto determinado es bueno y necesario entender las funciones y roles de los principales agentes que lo pueblan. Durante esta sesión se buscará describir y entender la forma de funcionar de comisarios, críticos de arte, galerías de arte, prensa especializada y espacios expositivos de la ciudad.

Sesión de 90 minutos de explicación y 30 de debate. Posteriormente se realizará una presentación de una hora a cargo de **Jorge Luís Marzo**.

Jornada 3. La gestión de la imagen como re-apropiación del capital simbólico. 17/11

En la esfera artística entender que es y saber manejar el capital simbólico correctamente es un objetivo primordial. Los artistas normalmente se ven inmersos en engaños y regalan su tiempo y su trabajo a cambio de visibilidad, proyección y un capital simbólico futurible difícil de determinar. Por ello pensamos que la gestión de la imagen puede ser una buena forma para hacerse con el control de este capital y un elemento clave para entender ciertas tendencias que se dan en el ámbito. Por eso veremos diferentes procesos de construcción de identidad artística y cultural y como estas son puestas a funcionar.

Sesión de 90 minutos y 30 minutos de debate. Presentación a cargo de **Marta Camps** (60 minutos).

Jornada 4. Formas de financiación e identidades jurídicas. 18/11

Para realizar cualquier tipo de trabajo en la esfera artística o cultural vale la pena entender las principales fuentes de financiación que en ésta se dan. Por ello se hablará de que tipo de becas se dan en el ámbito, como acceder a las ayudas públicas y otras formas de financiación. Por otra parte se hablarán de los proyectos sostenibles económicamente como posible objetivo para terminar viendo como ciertas identidades jurídicas pueden ayudar a conseguir ciertos recursos.

Sesión de 90 minutos de explicación y 30 de debate. Posteriormente se realizará una hora de tutorías en grupos pequeños viendo a que fuentes de financiación se puede aspirar.

Jornada 5. Utilizando los recursos de producción. 24/11

La producción puede ser un concepto muy amplio que va mas allá de conseguir el dinero necesario como para realizar físicamente un trabajo. Existen toda una serie de recursos en las ciudades que uno ha de saber gestionar y que pueden ayudar en gran medida a desarrollar proyectos artísticos o culturales. Por ello en esta sesión nos centraremos en los centros de producción, que son y como funcionan. Talleres y residencias para artistas o la sponsorización y mecenazgo como forma para cubrir necesidades. Se hablarán de las posibilidades de trabajo con el sector privado y de sus peligros.

Sesión de 90 minutos de explicación.

Jornada 6. Otras formas de trabajo y colectivización en el ámbito cultural.25/11

En la historia del arte y de la cultura vemos como muchas veces determinados contextos o situaciones sociales han sido tenido un peso específico y han ayudado a impulsar a ciertos artistas, colectivos etc. Nos interesa con esta sesión analizar un poco mas como las redes de afinidades, situaciones grupales y formas de trabajo colectivo pueden ser claves para favorecer ciertas prácticas artísticas o culturales. Hablaremos de cómo se facilita la producción de conocimiento dentro de estos enclaves y de formas de propiedad intelectual que ayudan a entender la colectividad de los autores.

Sesión de 90 minutos de explicación y 30 de debate. Seguido por una presentación de **Producciones Doradas**

Jornada 7. La dimensión moral de las prácticas culturales. 1/12

Cuando una trabaja en cultura a veces no es del todo consciente de las diferentes repercusiones que pueden llegar a desprenderse de su trabajo. Para ello pensamos que es bueno entender este tipo de trascendencias puesto que con ellas se cierra el ciclo, el artista también produce el contexto. En esta sesión se hablará sobre procesos de gentrificación y el rol que en estos tienen los artistas, el desarrollo de las industrias culturales y sus consecuencias para la producción artística o de cómo se generan rutas de consumo cultural a través de las ciudades. Por último miraremos como se establecen ciertas políticas culturales en Barcelona que favorecen la

espectacularización y los festivales en detrimento del seguimiento y cuidado de los artistas.

Sesión de 90 minutos seguida de 30 minutos de discusión. Revisión de las jornadas