

Índice

RESUMEN	9
INTRODUCCIÓN	13

Primera Parte

¿POLÍTICA CULTURAL O AUTOGESTIÓN?	
INTRODUCCIÓN	31
1 POLÍTICAS CULTURALES	35
1.1 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO ‘POLÍTICA CULTURAL’ EN ESPAÑA	37
1.1.1 CIUDADES MARCA: BILBAO Y EL MODELO GUGGENHEIM	44
1.2 LA CULTURA DESDE DIVERSOS ENFOQUES EN LA ACTUALIDAD	50
1.2.1 LA CULTURA COMO LO COMÚN	57
1.2.2 LA CULTURA COMO MODELO PRODUCTIVO COMPETITIVO	63
1.2.3 ANÁLISIS COMPARADO DE LOS MODELOS	70
2 ECONOMÍA Y PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTE	77
2.1 ECONOMÍA INFORMAL, SIMBÓLICA Y MONETARIA	78
2.1.1 ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS A TRAVÉS DE DOS OBRAS: <i>HISTORY ZERO Y EUROPIUM</i>	79
2.1.2 ALGUNAS CONCLUSIONES SOBRE LAS TRES ECONOMÍAS	85
2.2 EL PROBLEMA DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL ARTE EN LA ACTUALIDAD	89
2.2.1 LAS ASOCIACIONES PROFESIONALES DEL TERRITORIO NACIONAL	93
2.2.2 EL ESTATUTO DEL ARTISTA	96
2.2.3 LOS OBSERVATORIOS DE LA CULTURA	97
2.2.3.1 Informes y Estudios analizados: algunas conclusiones	99
2.2.4 UN CASO DE ESTUDIO. JORNADA DE CENTROS DE CREACIÓN <i>EN BUSCA DE UN MODELO PROPIO. LOGROÑO, 2014</i>	100
2.2.4.1 Conclusiones sobre En Busca de un Modelo Propio	101
2.3 CONCLUSIONES AL CAPÍTULO: LA FINANCIACIÓN HÍBRIDA COMO PARADIGMA	103
3 AUTOGESTIÓN	107
3.1 BREVE HISTORIA DEL TÉRMINO ‘AUTOGESTIÓN’	108
3.2 CONTEXTUALIZACIÓN DEL TÉRMINO AUTOGESTIÓN DENTRO DEL CAMPO ARTÍSTICO Y SOCIAL	110
3.2.1 LA AUTOGESTIÓN EN EL ÁMBITO CULTURAL DEL CONTEXTO ESPAÑOL	114

3.3	TIPOLOGÍAS EN LA AUTOGESTIÓN DENTRO DEL CAMPO ARTÍSTICO EN LA ACTUALIDAD	118
3.3.1	GENERANDO VALOR: ¿QUÉ PASA CON LA PLUSVALÍA?	124
		129
4	CRÍTICA INSTITUCIONAL	131
4.1	EL ARTE CONCEPTUAL COMO ORIGEN DE LA CRÍTICA INSTITUCIONAL	
4.1.1	LAS TRES FASES DE LA CRÍTICA INSTITUCIONAL	134
4.1.1.1	Primera generación	
4.1.1.2	Segunda generación	137
4.1.1.3	Tercera generación	139
4.1.2	UN CASO DE ESTUDIO. EL MURAC*	
	MUSEO RIOJANO DE ARTE CONTEMPORÁNEO	141
	CONCLUSIONES PARCIALES	145

Segunda Parte

	DE LA CRÍTICA INSTITUCIONAL A LAS INSTITUCIONES CRÍTICAS	
	INTRODUCCIÓN	151
5	UNA APROXIMACIÓN AL COMISARIADO DESDE LA PRÁCTICA ARTÍSTICA	155
5.1	PRÁCTICA CURATORIAL O COMISARIADO EN ARTE: CONTEXTUALIZACIÓN DE LOS TÉRMINOS	155
5.2	EL COMISARIADO EN ARTE Y SUS FUNCIONES ORIGINARIAS	156
5.3	EL ARTISTA COMO COMISARIO	159
5.4	LAS PRÁCTICAS CURATORIALES DESDE UN ENFOQUE POSCOLONIAL Y FEMINISTA	160
5.4.1	LA PRÁCTICA CURATORIAL COMO HERRAMIENTA PEDAGÓGICA MÁS ALLÁ DEL MUSEO	164
5.4.1.1	Cuando tu materia deviene desborde. Francisco Navarrete Sitja	165
5.4.1.2	Mujeres Mirando Mujeres y Woman Art House	167
6	PROCEDIMIENTOS PARA UNA INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA Y CURATORIAL	171
6.1	INVESTIGAR, COLECCIONAR: EL ARCHIVO COMO MATERIA	176
6.1.1	UNA PRÁCTICA CURATORIAL A TRAVÉS DE LA OBRA DE RAFAEL TORMO CUENCA Y LOURDES DE LA VILLA	178
6.2	PRODUCCIÓN CURATORIAL A PARTIR DE LA ENTREVISTA PERSONAL COMO HERRAMIENTA	180
6.2.1	REFERENTES EN VÍDEO	181
6.2.2	REFERENTES EN AUDIO	187
6.3	LA FIGURA DEL COMISARIO COMO UNA INSTITUCIÓN CRÍTICA	189
6.3.1	EL PAPEL DE ALGUNOS MUSEOS NACIONALES	191
6.4	CONCLUSIONES AL CAPÍTULO	194

7	PRÁCTICAS ARTÍSTICAS PARTICIPATIVAS	197
7.1	BREVE HISTORIA DEL TÉRMINO 'PARTICIPACIÓN' EN ARTE	201
7.1.1	DESDE LO SINGULAR HACIA LO COLECTIVO EN LAS PRÁCTICAS ARTÍSTICAS	203
7.1.2	EL ÁMBITO EXPANDIDO DEL ARTE	205
7.2	CHAMBRES D'AMIS Y SU APLICACIÓN EN EL CABANYAL (VALENCIA): CABANYAL PORTES OBERTES	207
7.3	ARTE PÚBLICO EN VALENCIA EN LA ACTUALIDAD	209
7.3.1	LAS <i>IMPLOSIONS IMPUGNADES</i> DE RAFAEL TORMO CUENCA	211
7.4	EXPERIENCIAS ARTÍSTICAS EN POLÍTICAS CULTURALES PARTICIPATIVAS	213
7.4.1	LA CIUDAD COMO CONTEXTO DE LAS POLÍTICAS CULTURALES PARTICIPATIVAS	215
7.4.2	ZAWP BILBAO, UN CASO DE ESTUDIO	221
	7.4.2.1 Análisis del contexto social	227
	7.4.2.2 ZAWP Bilbao como forma de posproducción cultural en un espacio de creación postindustrial	228
7.4.3	CONCLUSIONES PARCIALES: PRIMARY. UN CENTRO DE CREACIÓN EN NOTTINGHAM (UK) COMO CONTRAPUNTO	231
	CONCLUSIONES	235
	BIBLIOGRAFÍA	243

Anexos

	ANEXOS	269
1	TRANSCRIPCIONES	270
2	PUBLICACIONES	344
3	TEXTOS Y PROYECTOS CURATORIALES	391