

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

Instituto Universitario
Ortega-Marañón

GUÍA DOCENTE DE

**CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS
Y COMUNICACIÓN CULTURAL**

Curso 2026-2027

TITULACIÓN: MÁSTER EN CULTURA CONTEMPORÁNEA: LITERATURA, INSTITUCIONES ARTÍSTICAS Y COMUNICACIÓN CULTURAL

GUÍA DOCENTE

Asignatura: Industrias culturales: sistemas de trabajo, comunicación y gestión

Código: 604068

Materia: Gestión en instituciones artísticas e industrias culturales

Carácter: Optativa **Créditos**

ECTS: 4 **Duración:** Semestral

Semestre: 2 Semestre

Idioma: Español

Requisitos: Requisitos de acceso generales al máster.

Tipo de enseñanza: Presencial

Profesor: Dr. José Tono Martínez López

Email: bsaires@telefonica.net

BREVE DESCRIPCIÓN

Esta asignatura estudia experiencias y prácticas concretas vinculadas al proceso de concepción y formalización de exposiciones artísticas y culturales, y eventos culturales en general. En ella se define y perfila la tarea del gestor cultural como la del profesional prototípico de las grandes democracias avanzadas, profesión ha alcanzado su madurez en la edad posmoderna propia de la sociedad posindustrial y telemática de la “Galaxia Rural”, allí donde conviven la cultura teletransportada, itinerante, nómada, con la comunicación intensificada vis a vis, *peer to peer*, puerta con puerta, vecinal y grupal.

Por otra parte, la asignatura también pretende proponer un acercamiento, teórico y práctico, al desarrollo de los mecanismos intrínsecos que conforman dicho sistema, con especial referencia al ámbito de la gestión cultural, examinando herramientas tales como la captación de patrocinios, la comunicación pública, técnicas de promoción de exposiciones o el marco económico global. La materia analiza el oficio del gestor cultural como comisario independiente o al frente de un museo o centro cultural, en su carácter de intermediario social y cultural total, de innovador social que toca y poliniza sectores sociales de alta, baja y media cultura, relacionando personas, grupos y agendas, mediando al servicio de la sociedad en la que vive.

Esta asignatura revisa el concepto de cultura vinculado a las industrias culturales en nuestro tiempo explicando cómo se gestionan y programan, muy en especial, los centros culturales, con casos prácticos, cómo se organizan las grandes exposiciones culturales, y cómo se diseña y planifica el patrocinio público y privado. En relación con estos casos prácticos se explican diversas tipologías de trabajos y salidas profesionales relacionadas con la gestión cultural. Por último, la asignatura toca otros aspectos relativos a la formación del gestor cultural, a los nuevos y exigibles códigos deontológicos de buenas prácticas empresariales, abordando un triple apartado dedicado a la gestión cultural internacional, a la cooperación al desarrollo, y a la imagen de marca país y marca ciudad como parte de una diplomacia pública que se traduce y materializa en grandes eventos. De igual forma, analizando experiencias dispares, se desarrollarán estrategias clarificadoras que afectan a los informes de oportunidad y riesgo de todo producto cultural.

OBJETIVOS

Explicar desde las prácticas culturales y expositivas la profesión del gestor cultural en activo con metodologías de trabajo que inciden los procesos de formalización y ejecución de dichas prácticas. En el contexto de las prácticas culturales experienciales que se presentan en clase, explicar qué son las industrias culturales y creativas, su diferente acercamiento en diferentes países (modelo anglosajón, continental y nórdico), aclarar la relación entre cultura y negocio, analizar las cifras generales ofrecidas por Eurostat y Ministerio de Cultura.

Siempre con ejemplos prácticos, hacer comprender y enseñar cómo el gestor cultural, como actor/empresario en activo, como autónomo o al servicio de una institución, debe capacitarse para llevar adelante un proyecto completo, en todas sus fases, desarrollando la idea de un buen proyecto ejecutivo, programando y ejecutando de acuerdo con plazos bien marcados y oportunos.

El estudiante debe comprender que el gestor cultural debe hacer de *controller* de cuentas y de jefe de patrocinio, siendo consciente de toda la cadena de seguimiento y valor, realizando los pertinentes análisis internos de debilidades y fortalezas y los externos de amenazas y oportunidades (DAFO), desde la concepción de la actividad cultural, a la progresión de la estrategia de comunicación, promoción e interacción en redes.

De esta manera, el desarrollo en profundidad del programa permite, también, abordar el suceso cultural en términos de oportunidad de actuación si descuidar aspectos de negocio, de cara a la captación de fondos, y al retorno social, cultural y económico de la inversión, como formación, y como modo de vida.

COMPETENCIAS RELACIONADAS CON LA MATERIA

ESPECÍFICAS

Capacidad para pensar contextualmente y crear ideas tecno-relacionadas, transformadoras y con capacidad de impacto social y cultural, aplicadas a un proyecto cultural concreto

Aprendizaje, y conocimiento de la gestión y concepción de la idea/lanzadera de un proyecto cultural viable, y de una agenda ejecutiva de producción.

Adquisición de la capacidad para entender las funciones específicas del comisario/gestor cultural, en el contexto de las industrias culturales.

Aprender a investigar y desarrollar un listado de obra profesional, aplicado a un diseño/identidad gráfica y a un proyecto museográfico. Conceptos generales de formalización, seguridad y transporte de obra mediante ejemplos de exposiciones y centros culturales.

Capacidad para elaborar programa cultural o proyecto propio, un dossier de prensa, una campaña de prensa, un plan de promoción, y un catálogo real o virtual, aplicados a programas de mediación para distintos grupos de edad, talleres, escaletas de eventos, tarificación de exposiciones, y *merchandising*.

CONTENIDOS

TEMA 1 Galaxia Rural, crisis y oportunidades de las industrias culturales.

TEMA 2 Tecno-etnología de la gestión cultural en el siglo XXI.

TEMA 3 ¿Qué es cultura hoy? Tecno-ciudadanía en la Galaxia Rural

TEMA 4 Del no-lugar al significativo vacío. La desacralización de la identidad cultural en el camino hacia una singularidad tecno-inteligente

TEMA 5 Formación del gestor cultural. ¿Una nueva profesión?

TEMA 6 Salidas laborales: del mediador al comisario y al creador de nuevas realidades.

TEMA 7 Cómo se gestiona y programa el centro cultural o el museo, presencial y virtual.

TEMA 8 Estudio de casos concretos de las grandes exposiciones culturales y sus tipologías. Exposiciones de arte clásico y contemporáneo, culturales y divulgativas, históricas, patrimoniales, internacionales, de ciudad, y temáticas.

TEMA 9 El papel del comisario en las grandes exposiciones.

TEMA 10 Patrocinio público y privado. Códigos y breve historia de la filantropía. El mecenazgo en España.

TEMA 11 Formalización de los cuadernos de patrocinio, (Sponsorship Business Case) y mecánica de retornos

TEMA 12 Códigos deontológicos y buenas prácticas de los gestores culturales. Códigos deontológicos de las empresas

TEMA 13 Gestión cultural internacional. Imagen de marca ciudad/país. Cooperación y desarrollo. Nueva diplomacia.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dotar al alumnado de los conocimientos generales necesarios y requeridos en tareas de concepción, gestión, diseño, comunicación, organización y coordinación cultural. A tales efectos, las diversas explicaciones teóricas que se desarrollarán se combinarán sucesivamente con la resolución (individual o en grupo) de diferentes supuestos prácticos, así como con una serie de actividades de aprendizaje paralelas que profundizarán en los aspectos más demandados de la práctica profesional de la gestión cultural y artística, y los mecanismos para emprender en cultura, creación e innovación contemporáneas.

TIEMPO DE TRABAJO

Clases teóricas	20
Análisis de caso y/o resolución de problemas	10
Lecturas de textos científicos recomendados	10
Autoevaluación de prácticas (retroalimentación)	5
Autoevaluación de conocimientos (pruebas de opción múltiple)	5
Trabajos en grupo	20
Trabajos individuales	5
Debates o tormentas de ideas	
Sesiones de tutorías	
Preparación de contenidos teóricos	
Preparación de casos prácticos	
Total de horas de trabajo del estudiante	75

MÉTODO Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PONDERACIÓN	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Pruebas de desarrollo (exámenes, pruebas o trabajo final)	50%	Claridad, metodología y justificación
Trabajos y ejercicios	40%	Reflexiones, aportes y planteamientos de temas
Participación en clase	10%	Claridad, metodología y justificación

LECTURAS OBLIGATORIAS

ALMENDROS, Lola y ECHEVERRÍA, Javier. *Tecnopersonas. Cómo las tecnologías nos transforman*. Prólogo de José Tono Martínez. Gijón: Ediciones Trea, 2020.

AUGÉ, Marc. *Los no lugares. Espacios del anonimato. Antropología sobre la modernidad*. BCN: Ed. Gedisa, 1993, 2009.

BAUMAN, Zigmunt. *La cultura en el mundo de la modernidad líquida*. MAD: FCE. 2013 (2011)

BECK, Ulrich. *La Sociedad del riesgo: hacia una nueva modernidad*. BCN: Paidós. 2006.

CHIANG, Ted. *Exhalación*. Madrid: Sexto Piso. 2019.

CHOMSKY, Noam y HERMAN, Edward S. *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*. NY: Pantheon Books Random House, 1988, 2002.

HAN, Byung-Chul. *La sociedad del cansancio*. BCN: Herder. 2024.

HUI, Yuk: *Fragmentar el futuro. ensayos sobre biodiversidad*. Bs As: Caja Negra. 2020.

IRIARTE CERDÁN, Leire. *Políticas de Felicidad, un nuevo paradigma para un nuevo tiempo*. Madrid: Catarata, 2022

HARARI, Yuval Noah. *Homo Deus. Breve historia del mañana*. BCN: Ed. Debate. 2017.

HUYSEN, Andreas. *Después de la Gran División. Modernismo, cultura de masas, posmodernismo*. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora, 1986, 2002.

MARCO, Elvira; y OTERO, Jaime. *El discreto encanto de la cultura. Nuevas estrategias para la proyección exterior de la cultura*. BCN: Ed. Ariel Patrimonio, 2012.

MARTÍNEZ, JOSÉ TONO. *El anillo de Giges. Las peregrinaciones heterodoxas por Santiago*, Evohé, 2021.

_____. *La Gestión Cultural. Conceptos y Experiencias*, Madrid: Ed. Delta Ediberun. Y edición Ministerio de Cultura. 2016-19.

_____. *El Cuarto Sello. Diario de la Peste*, Eds. Polibea, 2020.

_____. *Escapar del futuro con la dignidad intacta. Ensayo*. Gijón: Trea. 2024.

_____. Pablo Pérez-Mínguez. *Modernidad y Movida de un fotógrafo transgresor*. Madrid: Archivo Regional CM. 2023

_____. (COMP) VV.AA. *Ciudad Adentro. Ensayos*. Madrid: Madrid Destino. 2023.

SADIN, Éric. *La silicolonización del mundo. La irresistible expansión del liberalismo digital*. Bs As: Caja Negra. 2018

ZUBOFF, Shoshana. *La era del capitalismo de la vigilancia. la lucha por un futuro humano frente a las nuevas fronteras del poder*. BCN: Paidós Ibérica: 2020

WU, Tim. *Comerciantes de atención: la lucha épica por entrar en nuestra cabeza*. Madrid: Capitán Swing: 2020.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

- ALONSO PUELLES, Andoni. *La quinta columna digital*. Madrid: Gedisa. 2005.
- _____. *Todos Sabios*. Madrid: Ed Cátedra. 2013.
- BARAYBAR FERNÁNDEZ, Antonio; e IBÁÑEZ CUENCA, Juan Antonio. *Hábitos y usos profesionales. La gestión de la comunicación museística*. Madrid: Revista TELOS. Fundación Telefónica, 2012.
- BARBAULT, Robert. *El Elefante en la cacharrería. El hombre en la diversidad*. Pamplona: Laetoli. 2008.
- CABAÑES, EURÍDICE, Videojuegos para la participación ciudadana. Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Ensayos, ISSN 1668-0227, N. 98, 2020.
- CRARY, Jonathan. 24/7. *El capitalismo al asalto del sueño*. BCN: Ariel. 2015
- ESTALELLA, Adolfo, y CORSIN, Alberto (2023). *Free Culture and the City. Hackers, Commoners, and Neighbors in Madrid, 1997–2017*. Ithaca: Cornell University Press.
- GALINDO HERVÁS, Alfonso. (Con E. UJALDON) *La cultura política liberal. Pasado, presente y futuro*. Madrid: Ed. Tecnos, 2014
- GUTIÉRREZ-RUBÍ, Antoni. *La transformación digital y móvil de la comunicación política*. BCN: Ed. Ariel y Fundación Telefónica, 2015.
- HAN, Byung-Chul. *Hiperculturalidad*. BCN: Herder. 2018
- MAFFESSOLI, Michel. *Le temps des tribus. Le déclin de l'individualisme dans les sociétés de masses*. Paris: Méridien Klincksieck. 1988. BCN : Icaria. 2022.
- MARTÍNEZ, JOSÉ TONO. *Escapar del futuro con la dignidad intacta*. Ensayo. Gijón: Trea. 2024.
- _____. *El Cuarto Sello. Diario de la Peste*, Eds. Polibea, 2020.
- _____. *Hijos del trueno. Mitos y símbolos en el Camino de Santiago*. Madrid: Evohé Didaska. 2018.
- RETANA, Camilo José. *Contra lo light*. En: *La democracia contemporánea*. Buenos Aires: Aurelia libros, 2016.
- TRÍAS, Eugenio. *La memoria perdida de las cosas*. Madrid: Ed. Mondadori, 1988.
- _____. *Los límites del mundo*. BCN: Ed. Destino, 2000.
- URBINA, José Antonio de. *El gran libro del protocolo*. Madrid: Ed. Temas de hoy, 2001.

PROFESORADO

José Tono Martínez (Guatemala, 1959) hizo estudios de antropología social y cultural (1982 UCM-Madrid), y se doctoró en filosofía (UAM, 1997), Premio Extraordinario a la mejor tesis doctoral. Fue miembro fundador de la revista *La Luna de Madrid*, y director de esta entre 1985 y 1987. Como comisario ha dirigido fundaciones, centros culturales, museos, ongs y comisariado exposiciones en España y en otros países. Ha colaborado o colabora numerosos en medios de prensa como El País, ABC o en revistas como revista de Occidente o Claves de Razón. Sus libros de creación y de ensayo recrean experiencias iniciáticas en España, Egipto, Marruecos, las Américas, La India, Grecia o China. Los últimos publicados son *El que hiere de lejos*, Poesía, 2015; *El rey de Ramnagar. Un viaje a India*. 2017; *De los años próximos [1991-2016]. Poemas reunidos*, , 2017; *Hijos del Trueno. Mitos y símbolos en el Camino de Santiago*, 2015; *El Camino de Adriano (Un verano inglés)* 2018.; *El anillo de Giges. Las peregrinaciones heterodoxas por Santiago*. 2021; *El Cuarto Sello. Diario de la Peste* (ensayo). 2020. *La vez que firmamos la paz*. 2024; *Escapar del futuro con la dignidad intacta*, (ensayos) 2024; *Lissie (Te llamaban mi sombra)*. 2024; En Camino Budista de Shikoku Henro. Un viaje japonés. Dilema: Madrid, 2026. En el año 2000 recibió el Premio Velázquez a la Gestión Cultural, otorgado por el Museo Nacional de Bellas Artes Gobierno de la Nación, Buenos Aires, Argentina. En 2023 el II Accésit del Premio Internacional de Ensayo María Zambrano, Diputación de Málaga Centro Cultural Generación del 27; en 2015, el XII Premio Internacional Aymeric Picaud de Periodismo y Divulgación del Camino de Santiago.