

El Artista como Empresario y los Distintos Negocios del Arte

MÁSTER DE FORMACIÓN PERMANENTE

PONS ESCUELA DE
NEGOCIOS

UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE
MADRID

HUNTRESS OF ART

Potencia tu carrera

Especialízate en el negocio del arte

La Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con PONS Escuela de Negocios y la consultora de arte Huntress of Art, te ayudan a especializarte en los negocios del arte con el **Máster en Formación Permanente el Artista como Empresario y los Distintos Negocios del Arte**.

Explora los distintos negocios del arte contemporáneo a través de un programa innovador, con el que podrás gestionar cualquier negocio relacionado con el arte. El Máster te dará los fundamentos necesarios para conocer las claves para el desarrollo empresarial, legal y financiero de la carrera artística.

Adquiere las herramientas y conocimientos que necesitas en el área estratégica, financiera, legal y comunicativa para tener una **visión 360°** grados de los factores que intervienen en el mundo del arte.

El programa te conectará con una red de **profesionales de reconocido prestigio y gestión de arte contemporáneo**.

Este máster parte de un enfoque innovador y práctico desarrollado a lo largo de cuatro módulos. El título está orientado a:

- Egresados Universitarios en Bellas Artes, Diseño y Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural.
- Egresados universitarios en Historia del Arte, Arquitectura, Humanidades o ADE.
- Egresados universitarios interesados en desarrollar la carrera profesional en el mundo de la producción artística y el mercado del arte.

Aprende a gestionar los negocios del arte de la mano de los mejores profesionales del sector

Modalidad

PRESENCIAL

Las clases estarán ubicadas en la sede de la Facultad de Bellas Artes de la **Universidad Complutense de Madrid**.

Calle Pintor el Greco, 2, 28040 Madrid

Horario

De lunes a jueves de 16:00 a 20:00h.

Duración

60 créditos ECTS

De octubre de 2024 a junio de 2025.

Metodología

Seguimos una metodología **práctica, participativa y dinámica**.

Nuestros docentes, expertos en la materia, **utilizarán el método del caso y las clases magistrales** para que puedas potenciar tu aprendizaje a partir de situaciones reales.

¿Qué debes cumplir?

- Asistencia obligatoria a las clases en un 80%.

- Desarrollo de trabajos prácticos, individuales, en grupo o colaborativos.
- Participación en actividades académicas como seminarios, conferencias, visitas, etc. organizadas en las sedes de las instituciones colaboradoras.
- Superar la prueba de evaluación de módulo y proyecto fin de Máster.

Nuestros objetivos

Amplia tus conocimientos empresariales para gestionar tu carrera en el mundo del arte

El Máster te aporta la formación necesaria para gestionar la carrera artística y te permite conocer los negocios del mundo del arte.

- 1 PROFESIONALIZA LA CARRERA ARTÍSTICA**
Serás capaz de gestionar la carrera artística, tuya o de otros, como empresario, planear su proyección y de exponer de manera adecuada el trabajo.
- 2 AFIANZA LOS CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DISTINTOS AGENTES DEL ARTE**
Analizarás cómo se gestiona la labor de las galerías, comisarios, museos o coleccionistas y conoce su labor como impulsores del arte.
- 3 CONOCE EL ROL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL**
Familiarízate con la legislación del mercado del arte y los derechos de propiedad intelectual para proteger las obras.
- 4 EL NEGOCIO DEL ARTE 3.0 Y TU DESEMPEÑO PROFESIONAL**
Maneja las herramientas de marketing para digitalizar e introdúcese en proyectos a través de RRSS, metaverso, blockchain o NFTs.

Profesionaliza tu práctica artística en el contexto contemporáneo de hoy

Al estudiar este Máster mejorarás tus competencias y tu conocimiento en el sector. Estas son algunas de sus salidas profesionales:

- Artistas
- Galerías de arte
- Casas de subastas
- Asesores de arte
- Studio Managers
- Comisarios
- Críticos de arte y prensa cultural
- Instituciones públicas y privadas
- Gestores cultural
- Dealers de arte

Margarita González

Directora del máster y coordinadora del TFM

Doctora en Bellas Artes por la UCM. Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de la UCM especializada en producción contemporánea. Su trayectoria profesional se vincula a la gestión de galerías de arte y la edición de obra gráfica.

Sara Zaldívar

Codirectora del máster y coordinadora del módulo 1

Fundadora de Huntress of Art. Gestora cultural y Asesora de Arte. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Posgrado en "International Leadership Program" de NYU. Directora de la residencia de artistas EL NÚCLEO y patrono de la Fundación SZ.

MÓDULO 1

El artista y las distintas empresas del arte. 16 créditos ECTS

Aprende cómo gestionar la carrera artística y conoce los distintos agentes del ecosistema del arte y cómo funcionan sus diversos negocios.

Ejercicios prácticos

- Workshop sobre arte y urbanismo. Proyecta una idea con la posibilidad de que tu proyecto se lleve a cabo en una ciudad española.
- Taller de estructura y diseño de dossier artístico personal.
- Taller de redacción de textos críticos.
- Taller de preparación de becas, residencias y premios nacionales e internacionales.

Programa académico

- El mercado del arte
- Galerías
- Instituciones públicas y privadas
- Los museos
- Críticos del arte y comisarios
- El coleccionista privado
- Ferias, subastas, plataformas online
- Peritaje
- Catalogación
- Plataformas online

Sara Zaldívar

Coordinadora del módulo

Fundadora de Huntress of Art. Gestora cultural y Asesora de Arte. Arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Posgrado en "International Leadership Program" de NYU. Directora de la residencia de artistas EL NÚCLEO y patrono de la Fundación SZ.

Listado docentes módulo 1

Carlos Aries (Estudio Malafama)
Juan Alfaro (Collection manager)
Luis Anguita (Profesor titular Facultad de Derecho UCM)
Javier Aparicio (Galería El Chico)
David Barro (DIDAC / director Es Baluard)
Dan Benveniste (Benveniste Contemporary)
Efrain Bernal (Bernal Espacio)
Julia Betancor (Conservadora Espacio Solo)
María Brancós (Fundación Telefónica)
Ana Calvo (Profesora titular Bellas Artes UCM)
Fernando Castro (Crítico de Arte)
Mariangela Capuzzo (I C Art)
Chema de Francisco (Director Estampa)
Guillermo de Osma (Galería Guillermo de Osma) (INJUVE)
Victoria del Val (Fundación Mapfre)
Beatriz Espejo (Comisaria y crítica de arte)
Cecilia Gandarias (This Side Up)
Marta Gómez (Masdearte)
Margarita González (Profesora titular en Bellas Artes UCM)

Elisa Hernando (Arte Global)
Miki Leal / María Tolmo (Nave Oporto, artista)
Soledad Liaño (Comisaria Museo Reina Sofía)
Ianko López (Crítico de arte)
Nerea Fernández (Galerista NF/Nieves Fernández y presidenta de ArteMadrid)
Paloma Martín -Llopis (Asesora de Arte)
Mateo Maté (Artista)
Ignasi Miro (Fundación La Caixa)
Sophie Neuendorf (Artnet)
Marta Oliden (Sotheby´s)
Tania Pardo (Directora CA2M)
Carmen Páez (Directora general de Industrias Culturales y Cooperación. Ministerio de Cultura)
Julio Pérez Manzanares (Crítico de arte)
Marta Rincón (ACE)
José Robles (Galería Ponce+Robles)
Sergio Sancho (Director Urvanity)
Carlos Urroz (Gestor cultural)
Juan Varez (Coleccionista)
Alicia Ventura (DKV)
Sara Zaldívar (Huntress of Art)

MÓDULO 2

Administración y dirección de empresas del arte. 12 créditos ECTS

Aplica las técnicas de gestión económicas y financieras básicas y aprende las herramientas más adecuadas para las operaciones comerciales del día a día.

Ejercicios prácticos

- Cómo hacer un plan estratégico a largo plazo y crear el plan de contingencia.
- El modelo canvas aplicado a tu negocio
- Planificación anual de tu negocio.
- Taller de presentaciones de proyectos.
- Proyecto final de tu plan de negocio.

Programa académico

- Gestión estratégica
- Selección de partners estratégicos
- Cómo rentabilizar y potenciar tu carrera
- Making money in art. Business Plan
- La fiscalidad en el arte
- Cómo profesionalizar tu trabajo y hacerlo competitivo
- Planificación financiera a largo plazo
- Presentación de proyectos en público
- Masterclass Wise Art

Paz Pérez-Bilbao

Coordinadora del módulo

Licenciada en CC.EE. y Empresariales por la Universidad de Deusto y Máster en Estudios Europeos por la Universidad Católica de Lovaina. Consejera Patrimonial en Axa Exclusiv, con EFPA número 12.596 y agente de Axa Arte

Listado docentes módulo 2

Judit Gasca (Profesora contratada doctora en Bellas Artes UCM y Premio Nacional en Conservación y Restauración de Bienes Culturales)
Néstor Guerra Escohotado (IEC)
Silvia Niubó (Cuatrecasas)
Carles Quindós (Cuatrecasas)
Sixtine Crutchfield (WISeKey)
Fernando Moroy (Keiretsueiretsu)
Paz Pérez-Bilbao (AXA)

Óscar Paz de la Fuente (Finnovating)
Jonathan O´Hear (IA Artist)
Xabier Magaldi (SwissCryptoCat)

MÓDULO 3

Derecho Cultural, Propiedad Intelectual, Nuevas Tecnologías y Seguros. 12 créditos ECTS

Entiende los aspectos legales y contractuales del mercado del arte, cómo se gestionan los derechos de propiedad intelectual y descubre cómo funcionan las coberturas privadas, corporativas e institucionales.

Ejercicios prácticos

- Big Data en el sector del arte.
- Taller para conocer la gestión de la venta online de arte.
- Funcionamiento de asociaciones profesionales.
- Protección frente al plagio y la piratería.

Programa académico

- El marco jurídico del creador
- Seguros de cobertura comercial
- Teoría y prácticas de la Propiedad Industrial
- Funcionamiento de la OEPM
- El rol de las nuevas tecnologías

Ana Puerto Coordinadora del módulo

Licenciada en Derecho por la UCM y Máster en Propiedad Industrial e Intelectual por la Universidad Carlos III de Madrid. Vicepresidenta 2ª de la Agrupación de Jóvenes Abogados del ICAM. Actualmente es tutora de la asignatura de Propiedad Intelectual en los Grados Oficiales de Bellas Artes, Artes Escénicas y Fotografía de la URJC.

Listado docentes módulo 3

Luis Anguita (Profesor titular Facultad de Derecho UCM)
Pascual Barberán (ByG Abogados)
Alberto Cabello (AJA Madrid)
Blanca Cortes (ThinkSmartLaw)
Rocío Gracia (Profesora asociada Facultad de Geografía e Historia del Arte UCM y gestora cultural)
Juan Antonio Orgaz (APEP)
Jorge Ortega (Profesor titular en Derecho UCM)

Paz Pérez - Bilbao (AXA)
Ana Puerto (Premiere Actors)
Carlos Sanz Sánchez (Smart Protection)
Eduardo Serrano (Catedrático Derecho Civil Facultad de Derecho UCM)
Marta Suárez Mansilla (Artworld Law)
Francisco Villar (Ministerio de Cultura)

MÓDULO 4

Marketing Digital, NFT´s y otros negocios 3.0 del arte. 12 créditos ECTS

Descubre las herramientas que proporciona el marketing digital para entender cómo ha evolucionado el mercado del arte en los últimos años y conoce el 3D, la inteligencia artificial, la realidad virtual o las experiencias inmersivas que intervienen en el desarrollo tecnológico del mundo del arte.

Ejercicios prácticos

- Crea tu propio NFT.
- Crea tu propio Social Media Plan.
- Crea tu propia marca como artista.

Programa académico

- El artista como marca
- Qué es el marketing
- Posicionamiento cultural de las empresas y responsabilidad
- El vínculo del artista con la institución privada
- Inteligencia artificial
- Digitalización del Arte
- Blockchain
- Qué es un NFT
- UX
- New Media Art
- Metaverso
- Nuevas startups del arte
- Las redes sociales como market place

David Cordón

Coordinador del módulo

Doctor en Comunicación por la Universidad de Navarra en 2014, Master of Arts in Museum Studies (Press & Marketing mention) en la University of Leicester (UK) y Licenciado en Periodismo por la Universidad de Navarra en 2008. Cuenta con una gran experiencia en Marketing y Comunicación habiendo trabajado en el Victoria and Albert Museum de Reino Unido.

Listado docentes módulo 4

Paco Barragán (Comisario)
Carlos Bayod (Factum Arte)
Irene Cano (META)
Daniel Chalmeta (META)
David Cordón (Profesor permanente laboral UCM)
Carlota Corzo (Lazzaro)
Carlota López Aza (Docente UCM de Ciencias de la Información)
Lidia Maestro (Docente UCM de Ciencias Económicas y Empresariales)
Iñaki Domingo (Artista)

Carlos Fernández-Pello (Doctor en Bellas Artes, artista)
Margarita González (Profesora titular Facultad de Bellas Artes UCM)
Óscar Hormigos (Onkaos)
Carmen Huerta (TAC7)
Laura Quero (Cervezas Alhambra)
Sara Zaldívar (Huntress of Art)

TFM

Trabajo Fin de Máster. 8 créditos
ECTS

Desarrolla el TFM con tutorías personalizadas durante todo el año y lleva a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante el máster.

Los alumnos contarán con el apoyo de un profesor-tutor que les orientará para la elaboración de su proyecto propio.

Margarita González

Coordinadora del TFM

Doctora en Bellas Artes por la UCM. Profesora Titular de Universidad en la Facultad de Bellas Artes de la UCM especializada en producción contemporánea. Su trayectoria profesional se vincula a la gestión de galerías de arte y la edición de obra gráfica.

Actividades

Durante el máster visitaremos en exclusiva:

FACTUM arte
de la mano de Carlos Bayod

Estudio Malafama,
de la mano de Carlos Aires

NAVEOPORTO
de la mano de Miki Leal

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

MUSEO NACIONAL
CENTRO DE ARTE
REINA SOFIA

 Fundación Telefónica

 Fundación "la Caixa"

COLECCIÓN SOLO

**BENVENISTE
CONTEMPORARY**

Gana experiencia en el sector del arte

Asistiremos a las ferias:

**AR
CO**

 estampa

URINITY

Prácticas

Hasta 3 meses de prácticas en las mejores galerías e instituciones

Con la Universidad Complutense de Madrid, PONS Escuela de Negocios y Huntress of Art, podrás desarrollar un aprendizaje práctico en un programa de hasta **3 meses de prácticas** extracurriculares en algunas de las mejores galerías e instituciones artísticas del país.

Las principales galerías, instituciones y casas de subastas que participan en nuestro programa de prácticas, son:

FACTUM arte

PONCE+ROBLES

COLECCIÓN SOLO

Sotheby's EST. 1744

HUNTRESS OF ART

PONS FUNDACIÓN

Consigue tu objetivo y prepárate para el futuro

Requisitos de admisión

Estar en posesión de un título de Grado o Licenciatura. Para estudiantes extranjeros, es preciso que esté apostillado ante La Haya.

Ten en cuenta que... las prácticas en empresas están garantizadas.

Reserva ya tu plaza

MATRÍCULA

Máster presencial: 9.500€

Para hacer la PREINSCRIPCIÓN deberás acceder desde el portal UCM.

¡Pregúntanos y te informamos sobre el proceso!

¡Solicita más información o inscríbete ya!

PONS Escuela de Negocios
Calle Serrano, 138 28006 Madrid
+34 91 700 76 45
escueladenegocios@pons.es

#MasterNegociosArte

