

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR**Nombre español** Teoría e Historia del Patrimonio I

Nombre inglés Theory and Heritage History I

Nombre profesor (a) Paulina Faba

Número de Créditos

4

Descripción: Este curso se propone otorgar herramientas teórico-prácticas para el desarrollo de investigaciones en torno a la Teoría e Historia del patrimonio y la memoria en el campo del arte. Para ello estudiaremos el surgimiento y desarrollo del *patrimonio*, y las estrategias de exhibición involucradas en dichos procesos en Europa y América Latina. A través del examen de los debates en torno al arte, el patrimonio y la historia, estudiaremos la formación de las colecciones, la preservación y la exhibición de objetos artísticos e históricos, a nivel global y local. Asimismo, buscaremos desarrollar y aplicar estrategias y metodologías investigativas en torno al desarrollo de los procesos de patrimonialización del arte (siglos XIX e inicios del XX), analizando las formas de estudio, exhibición y puesta en valor los objetos artísticos y culturales, el cual refleja el desarrollo de “formas de ver”, de interpretar e interactuar asociadas a contextos históricos y socioculturales específicos.

Objetivo General de la Asignatura

Analizar desde la perspectiva de la Teoría e Historia del Arte, las formas de producción, de puesta en valor y de exhibición del pasado en el campo del arte entre los siglos XIX y XX en Europa y Latinoamérica.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- Comprender desde la teoría e historia del arte los procesos de conservación, exhibición y restauración de la arquitectura y obras de arte entre Europa y América Latina (Siglos XIX y XX)
- Conocer las prácticas y los valores asociados a las formas de patrimonialización del arte entre los siglos XIX y XX en Europa y Latinoamérica.
- Adquirir herramientas teórico-metodológicas para el análisis crítico de problemáticas vinculadas al patrimonio y los museos en el campo del arte.

Unidad I. Historia del Arte y Patrimonio

Semana 01: 16 de Marzo: Patrimonio e historia del arte

- Presentación del programa.
- Repensar el legado decimonónico luego del “estallido social” en Chile.
- Conceptos fundamentales para el estudio del patrimonio y la memoria.

Bibliografía obligatoria

- Llull Peñalba, J. Evolución del concepto y de la significación social del patrimonio cultural. En *Arte, individuo y sociedad*. (17). **Leer artículo completo.**
- Didi Huberman, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas*. Abada Editores. **Leer de la página 9 a la 72.**
- Hartog, Francois. *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana, México, 2007.

Bibliografía complementaria

- Bell, Clive. *Art*. 1914. New York. Frederik A.Stokes Company. **(esta lectura es complementaria ya que no hay traducción al español) Leer páginas 3-37 y 49 a 74.**
- Berenson. Bernard. 2005. *Estética e historia en las artes visuales*. México: Fondo de Cultura Económica. **Leer introducción. (Sólo he podido encontrar la versión en inglés, la que está disponible en el aula virtual)**
- Winckelmann, Johan Joachim. 2011. *Historia del Arte de la Antigüedad*. Abada Editores. **Leer el prólogo.**

Unidad II. Antecedentes para el estudio del patrimonio

Semana 02: 23 de Marzo. Antecedentes para un análisis crítico del patrimonio.

Trabajo de terreno: Visita al Museo Histórico Nacional

- Antecedentes para el estudio del patrimonio (S XIX-XX).
- Los gabinetes de curiosidades en Europa y los inicios del museo en Europa.
- El museo como “forma de ver” y “dispositivo”.

Bibliografía obligatoria

Alpers, Svetlana. « The museum as a way of seeing ». En Ivan Karp y Steven Lavine, *Exhibiting Culture. The Poetics and Politics of Museum Display*. Washington, Smithsonian Institution Press, 1990.

Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?. Disponible en:

http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732011000200010

Catálogo razonado de la Exposición del Coloniaje. Celebrada en Santiago de Chile en setiembre de 1873. Por uno de sus miembros de la Comisión Directiva. (Santiago, Imprenta Sud-América, 1873ª:VIII).

Semana 03: 30 de Marzo. Fuentes para el estudio del patrimonio.

Trabajo de terreno: Visita al Museo Nacional de Bellas Artes.

Bibliografía obligatoria

El Museo de Bellas Artes (1880-1930), Universidad de Chile. Departamento de extensión Cultural y Artística. Editorial Nascimento, Santiago, 1930.

Semana 04: 06 de Abril. Planteamiento del problema de investigación.

- a. El planteamiento de un problema de investigación en Teoría e Historia del Patrimonio.
- b. La formulación de la pregunta de investigación.
- c. Ejercicio: árbol de problemas-árbol de objetivos.

Bibliografía obligatoria

Unidad III. Historia del Patrimonio en Chile y América Latina

Semana 05: 13 de Abril. El impulso patrimonial en América Latina y Chile.

- a. Desarrollo de los museos y el patrimonio en América Latina.
- b. Vicuña Mackenna y el impulso de las exposiciones en Chile.
- c. La Exposición del Coloniaje de 1873.

Trabajo de terreno: Visita al Museo Nacional Benjamín Vicuña Mackenna

Bibliografía obligatoria

Exposición Nacional de Artes y de Industria de 1872. Memorias premiadas en el certamen y documentos que les sirven de antecedentes. Publicación oficial, Imprenta de la República, Jacinto Nuñez, 1873a:VII.

José Victorino Lastarria, 'Investigaciones sobre la influencia social de la conquista y del sistema colonial de los españoles en Chile. Memoria presentada por J.V Lastarria el 22 de septiembre de 1844 en cumplimiento del artículo 28 de la ley de 19 de noviembre de 1842', in *Anales de la Universidad de Chile 1843-1844*, pp.199-271, Santiago, 1844.

Miguel Luis Amunátegui, 'Apuntes sobre lo que han sido las Bellas Artes en Chile', in *Revista de Santiago*. Vol. 3 (Santiago: Imprenta Chilena, 1849).

Catálogo de la Exposición Nacional de 1872. Edición Oficial por Francisco A. Fuentes, Secretario de la Comisión Central, Imprenta del Estado, Calle de la Rifa, Num.58, Lima, 1872.

Faba, Paulina. 2015. Agencias inesperadas. La museificación del pasado colonial en el Chile del Siglo XIX. En: *Atenea*, Concepción, pp.137-151.

Faba, Paulina. 2013. Cultura visual y memoria en el Chile del S.XIX. Redefiniendo el Coloniaje a través de su Exhibición. *Revista de Teoría e Historia del Arte*. Universidad de Chile, 24:13-34.

Fernández Bravo, Álvaro. 2002. "Memorias materiales. Tradición y amnesia en dos museos argentinos". *Revista Anclajes* 6, Parte II:329-358.

Bibliografía complementaria

Tenorio Trillo, Mauricio. *Mexico at the World's Fairs: Crafting a Modern Nation* (Berkeley, CA: University of California Press, 1996), p. 8.

María Silvia di Liscia and Andrea Lluch (eds.). *Argentina en exposición: Ferias y exhibiciones durante el siglo XIX y XX*. Colección Universos Americanos. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2009.

Beatriz González Stephan and Jens Andermann (ed.). *Galerías del progreso: Museos, exposiciones y cultura visual en América Latina*. Rosario: Beatriz Viterbo Editora, 2006.

Eugenio Pereira Salas, *La arquitectura chilena en el siglo XIX* (Santiago: Ediciones de los Anales de la Universidad de Chile, 1955).

Benjamín Vicuña Mackenna, *Catálogo razonado de la Exposición del Coloniaje* (Santiago: Imprenta del Sud-América, de Claro i Salinas, 1873), p. 346.

Hernán Rodríguez. *Museo Histórico Nacional*. Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos. (Santiago, Ministerio de Educación Pública, 1982).

Semana 06: 20 de Abril. Tutoría I. Tutoría I Antecedentes y formulación del problema de investigación.

Semana 07: 27 de Abril. Planteamiento de propuesta metodológica. (Entrega I)

- a. Desarrollo de metodología de estudio
- b. Instrumentos de registro y obtención de información en historia del patrimonio.
- c. Ejercicio: operacionalización de variables.

Semana 08: 04 de Mayo. Desarrollo del marco conceptual.

- a. ¿Qué es un marco conceptual?
- b. ¿Cómo pasar de la teoría a la práctica y viceversa?
- c. Ejercicio: mapa conceptual.

Semana 09: 11 de Mayo. Teorías decimonónicas de la conservación y restauración del arte y la arquitectura.

- a. Eugène Viollet le Duc
- b. John Ruskin
- c. Los aportes de Aloïs Riegl al estudio del patrimonio.

Bibliografía obligatoria

Riegl, Alois. *El culto moderno a los monumentos: Caracteres y origen*, Madrid, Visor, 1987. **Leer el libro completo.**

Ruskin, John. 2014. *La lámpara de la memoria*. Taurus. **Leer completo.**

Bibliografía complementaria

Choay, Françoise. 2004. *Alegoría del Patrimonio*, Barcelona: Gustavo Gili. **Leer la introducción y los capítulos IV,V y VI.**

Ballantyne, A. 2015. *John Ruskin*. Critical Lives Series. London: Reaktion Books. **Leer introducción y capítulos 4 y 5.**

Montiel Alvarez, Teresa.2014. "John Ruskin vs Viollet le Duc. Conservación vs Restauración". *ArtyHum. Revista digital de Artes y Humanidades*, 3 151-160. **Leer artículo completo.**

Semana 10: 18 de Mayo (Receso)

Semana 11: 25 de Mayo. Tutoría II. Metodología de estudio.

Unidad IV. Teoría de la restauración y formación de colecciones

Semana 12: 01 de Junio. Teoría de la restauración

Brandi, Cesare. Brandi, Cesare. *Teoría de la restauración*. Madrid: Alianza Editorial. **Leer capítulos 1, 2, 4 y 5.**

Muñoz Vinas, Salvador. 2003. *Teoría contemporánea de la restauración*. Madrid: Editorial Síntesis. **Leer páginas 17 a 36, 55 a 71 y 83 a 122.**

Semana 13: 08 de Junio (Entrega II). Tutoría Metodología de estudio.

Semana 14: 15 de Junio. Teoría de las colecciones.

a. Las colecciones como sistemas de objetos.

b. Arte y agencia.

Bibliografía obligatoria.

Appadurai, Arjun. "Commodities and the Politics of Value". En Pearce, Susan. *Interpreting objects and collections*. Routledge, London and New York, 2003.

Baudrillard, Jean. *El sistema de los objetos*. Siglo XXI, México, 1969.

Gell, Alfred. 1998. *Art and Agency. An Anthropological Theory*. Oxford, Clarendon Press.

Bibliografía complementaria

Stocking Jr., George W. *Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture*. History of Anthropology volume I. The University of Wisconsin Press, USA, 1985.

Pearce, Susan. *Interpreting objects and collections*. Routledge, London and New York, 2003.

Pomian, Krzysztof. "La colección. Entre lo visible y lo invisible". Disponible en:

http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/en/titulacions/masters_oficiais/mxpaamma/descargas/Pomian_Krzysztof.pdf

Semana 15: 22 de Junio. Tutoría III. Marco conceptual.

Semana 16: 29 de Junio. ***Presentaciones orales de los trabajos finales.**

Semana 17: 06 de Julio **(Entrega Final)**

Semana 18: 13 de Julio **(Examen)**

Semana 19: 20 de Julio **(Cierre de Acta)**

Actividad evaluativa	Breve descripción	Modalidad	Fecha	Ponderación
Entrega 1	<u>Informe inicial</u> que debe contener antecedentes del objeto de estudio y propuesta de problema de investigación sobre patrimonio en el siglo XIX (incluye árbol del problema)	Grupal (hasta 3 integrantes)	27/04	20%
Entrega 2	Informe de avance que debe incluir correcciones con base en los comentarios de la entrega I y contener antecedentes, problema de investigación y plan metodológico.	Grupal (hasta 3 integrantes)	08/06	30%
Entrega 3	Informe final que debe incluir correcciones con base en los comentarios de la entrega II y contener antecedentes, problema de investigación, marco conceptual, plan metodológico, resultados y conclusiones del estudio.	Grupal (hasta 3 integrantes)	06/07	40%

Palabras Clave: Patrimonio, historiografía del arte

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
<p>Llul Peñalba, Josué. "Evolución del concepto y la significación social del patrimonio". <i>Arte, Individuo y Sociedad</i>, Universidad Complutense, Madrid, 2005, pp.175-204.</p> <p>Panofsky, Erwin. 2004. <i>El significado en las artes visuales</i>. Madrid: Alianza Editorial. Leer la introducción "La Historia del arte como disciplina humanística", pp.17-44.</p> <p>Didi Huberman, Georges. <i>La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas</i>. Abada Editores. Leer de la página 9 a la 72.</p> <p>Brandi, Cesare. Brandi, Cesare. <i>Teoría de la restauración</i>. Madrid: Alianza Editorial. Leer capítulos 1, 2, 4 y 5.</p> <p>Montiel Alvarez, Teresa.2014. "John Ruskin vs Viollet le Duc. Conservación vs Restauración". <i>ArtyHum. Revista digital de Artes y Humanidades</i>, 3 151-160. Leer artículo completo.</p> <p>Muñoz Vinas, Salvador. 2003. <i>Teoría contemporánea de la restauración</i>. Madrid: Editorial Síntesis. Leer páginas 17 a 36, 55 a 71 y 83 a 122.</p> <p>Riegl, Alois. <i>El culto moderno a los monumentos: Caracteres y origen</i>, Madrid, Visor, 1987. Leer el libro completo.</p> <p>Ruskin, John. 2014.<i>La lámpara de la memoria</i>. Taurus. Leer completo.</p>	<p>Ballantyne, A. 2015. <i>John Ruskin</i>. Critical Lives Series. London: Reaktion Books. Leer introducción y capítulos 4 y 5.</p> <p>Bell, Clive. <i>Art</i>. 1914. New York. Frederik A.Stokes Company. (esta lectura es complementaria ya que no hay traducción al español) Leer páginas 3-37 y 49 a 74.</p> <p>Berenson. Bernard. 2005. <i>Estética e historia en las artes visuales</i>. México: Fondo de Cultura Económica. Leer introducción. (Sólo he podido encontrar la versión en inglés, la que está disponible en el aula virtual)</p> <p>Winckelmann, Johan Joachim. 2011. <i>Historia del Arte de la Antigüedad</i>. Abada Editores. Leer el prólogo.</p> <p>Bell, Clive. <i>Art</i>. 1914. New York. Frederik A.Stokes Company. (esta lectura es complementaria ya que no hay traducción al español) Leer páginas 3-37 y 49 a 74.</p> <p>Berenson. Bernard. 2005. <i>Estética e historia en las artes visuales</i>. México: Fondo de Cultura Económica. Leer introducción. (Sólo he podido encontrar la versión en inglés, la que está disponible en el aula virtual)</p> <p>Winckelmann, Johan Joachim. 2011. <i>Historia del Arte de la Antigüedad</i>. Abada Editores. Leer el prólogo.</p> <p>Carrillo Trueba, César. "Hacia una antropología compleja. Carlo Severi y la antropología de la memoria". En <i>Revista Intercambio</i>, año 5, número 6, 2008, pp.63-84.</p> <p>Assmann, Jan. En: Astrid Erll, Ansgar Nünning (Ed.), <i>Cultural Memory Studies. An International and</i></p>

Choay, Françoise. 2004. *Alegoría del Patrimonio*, Barcelona: Gustavo Gili. **Leer la introducción y los capítulos IV,V y VI.**

Prats, Llorenç. *Antropología y patrimonio*. Editorial Ariel, Barcelona, 1997.

Hartog, Francois. *Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo*. Universidad Iberoamericana, México, 2007.

Gell, Alfred. 1998. *Art and Agency. An Anthropological Theory*. Oxford, Clarendon Press.

Agamben, Giorgio. ¿Qué es un dispositivo?. Disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-01732011000200010

Alpers, Svetlana. « The museum as a way of seeing ». En Ivan Karp y Steven Lavine, *Exhibiting Culture. The Poetics and Politics of Museum Display*. Washington, Smithsonian Institution Press, 1990.

Bennet, Tony. *The Birth of the Museum. History, Theory, Politics*. Disponible en : http://digitalcuration.umaine.edu/resources/bennett_political_rationality_museum.pdf

Déotte, Jean-Louis. El museo no es un dispositivo. Disponible en : http://www.lauragonzalez.com/ImagenCultura/Deotte_2008_ElMuseoNoEsUnDispositivo.pdf

Baudrillard, Jean. *El sistema de los objetos*. Siglo XXI, México, 1969.

Bourdieu, Pierre. *El sentido social del gusto*. Siglo XXI. Disponible en: <http://www.redmovimientos.mx/2016/wp-content/uploads/2016/10/Bourdieu-P.-2010.-El-sentido-social-del-gusto.-Elementos-para-una-sociolog%C3%ADa-de-la-cultura.-Editorial-Siglo-XXI.compressed.pdf>

Interdisciplinary Handbook, Berlin, New York, 2008:109-118.

Faba, Paulina. 2015. Agencias inesperadas. La museificación del pasado colonial en el Chile del Siglo XIX. En: *Atenea*, Concepción, pp.137-151.

Faba, Paulina. 2013. Cultura visual y memoria en el Chile del S.XIX. Redefiniendo el Coloniaje a través de su Exhibición. *Revista de Teoría e Historia del Arte*. Universidad de Chile, 24:13-34.

Fernández Bravo, Álvaro. 2002. Memorias materiales. Tradición y amnesia en dos museos argentinos. *Revista Anclajes 6*, Parte II:329-358.

Haskell, Francis. *La historia y sus imágenes. El arte y la interpretación del pasado*. Alianza Forma, 1994.

Karp, Ivan y Steven Lavine. *Exhibiting Culture. The Poetics and Politics of Museum Display*. Washington, Smithsonian Institution Press, 1990.

Zunzunegui, Santos. *Metamorfosis de la mirada. Museo y semiótica*. Frónesis, Cátedra, Universitat de Valencia, 2003.

Vicuña Mackenna, Benjamín. *Catálogo razonado de la Exposición del Coloniaje. Celebrada en Santiago de Chile en Setiembre de 1873 por uno de los miembros de su comisión directiva*. Santiago, Imprenta del Sud-America, de Claro I Salinas, 1873, pp.III-IV.

El Museo de Bellas Artes (1880-1930), Universidad de Chile. Departamento de extensión Cultural y Artística. Editorial Nascimento, Santiago, 1930.

Stocking Jr., George W. *Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture*. History of Anthropology volume I. The University of Wisconsin Press, USA, 1985.

Pearce, Susan. *Interpreting objects and collections*. Routledge, London and New York, 2003.

Mostny, Grete. *Los Museos de Chile*, Éditions Gabriela Mistral, Santiago,1972. Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 2011. *Política cultural 2011-2016*. Santiago.

Faba, Paulina. "La identidad después del patrimonio. Perspectivas desde el Siglo XXI". En: *Revista de gestión cultural*, Facultad de Artes, Universidad de Chile, nº5, 2015, pp. 25-27.

Yúdice, Georges. *El recurso de la cultura. Usos de la cultura en la era global*. Barcelona: Editorial Gedisa, 2002.

Riegl, Alois. *El culto moderno a los monumentos: Caracteres y origen*, Madrid, Visor, 1987. Pomian, Krzysztof. "La colección. Entre lo visible y lo invisible". Disponible en: http://www.usc.es/export9/sites/webinstitucional/en/titulacions/masters_oficials/mxpaamma/descargas/Pomian_Krzysztof.pdf

Hallbwachs, Maurice. Memoria colectiva y memoria histórica. Traducción de un fragmento del capítulo II de *La mémoire collective*, París, PUF, 1968.

Jelin, Elizabeth. Historia y memoria social. En: www.cholonautas.edu.pe

Paul Ricoeur. *La Historia, la memoria, el olvido*. Buenos Aires: Fondo de cultura Económica, 2004, pp.40-79.

Nora, Pierre. "Between Memory and History". *Representations* 26. Special Issue: Memory and Counter-Memory. 1989: 7-24.

Severi, Carlo. "El Yo-memoria. Una nueva aproximación a los cantos chamánicos amerindios". En: *Cuicuilco*, vol. 15, núm. 42, enero-abril, 2008, pp. 11-28. Escuela Nacional de Antropología e Historia. Distrito Federal, México.

Giunta, Andrea. "Arte, memoria y derechos humanos en Argentina". *Revista Artelogie*, 6, 2014. <https://journals.openedition.org/artelogie/1420#text>

Consejo de Monumentos Nacionales. 2003. *Manual de Patrimonio Natural y Cultural de Arica y Parinacota*. Santiago.

Consejo Nacional de la Cultura y las Artes. 2011. *Guía Introducción a la gestión e infraestructura de un Centro Cultural Comunal*.

Metodología

-**Clases expositivas** con uso de medios audiovisuales para el desarrollo de la agenda de contenidos, las que se intercalan con tutoría, charlas y sesiones participativas. En éstas últimas se discuten las lecturas críticas de la bibliografía obligatoria.

-También se desarrollarán **sesiones prácticas** de trabajo de taller, en las cuales se analizarán y comentarán las propuestas de diseño de investigación en patrimonio y memoria de los estudiantes.

-Se llevarán a cabo **visitas**

a **museos** de forma a contar con experiencia en terreno para el análisis de los procesos de patrimonialización.

