

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Nombre español Teoría e Historia del Patrimonio I

Nombre inglés Theory and Heritage History I

Nombre profesor (a) Paulina Faba

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Depto. Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

Número de Créditos	Tipo de Créditos
4	

Descripción: Este curso se propone analizar críticamente los aportes de la Teoría e Historia del Arte, en el estudio, puesta en valor y exhibición de las manifestaciones plásticas de Europa y América Latina. Para ello estudiaremos el surgimiento y desarrollo del *patrimonio*, y las estrategias de exhibición involucradas en dichos procesos. 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 observar la relación entre *imagen, memoria e historia*, explorando el desarrollo de los procesos de patrimonialización del arte (siglos IXI y XX), analizando las formas de estudio, exhibición y puesta en valor de los objetos artísticos, 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 de Arte y Patrimonio

Clase 1 y 2

Patrimonio e historia del arte

- a. Historia del arte y patrimonio
- b. Valores estéticos y dimensiones del objeto artístico
- c. Posibilidades del estudio crítico del patrimonio y la memoria desde la Teoría e Historia del Arte

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.**

Panofsky, Erwin. 2004. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza Editorial. **Leer la introducción “La Historia del arte como disciplina humanística”, pp.17-44.**

Didi Huberman, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas*. Abada Editores. **Leer de la página 9 a la 72.**

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.**

Clases 4 y 5

Teorías decimonónicas de la conservación y restauración del arte y la arquitectura

- a. Eugène Viollet le Duc
- b. John Ruskin
- c. Alois Riegl
- d. Cesare Brandi

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

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

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.**

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

Bibliografía complementaria

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

Unidad II. Comprender la formación de colecciones.

Clases 6 y 7

Comprender la formación de colecciones.

- a. La colección como sistema de objetos
- b. Contexto histórico y formación de colecciones: Historia y Arte.

cd. Los agentes del patrimonio. Mecenas, sabios y coleccionistas.

e. El sentido social del gusto.

Bibliografía obligatoria

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>

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

Bibliografía complementaria

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

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.

Unidad III. Prácticas de puesta en valor del arte

Clases 8 y 9

Contextos de y puesta en valor exhibición del arte. Pensar el museo en Europa y América Latina

- a) Formas de exhibición del arte en las ferias internacionales.
- b) Exhibiciones y antecedentes de los museos en Latinoamérica
- c) 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.

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.

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

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.

Bibliografía complementaria

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

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

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.

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

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

Clase 10

Lo colonial como paradigma patrimonial (siglos XIX y XX)

- a) José Victorino Lastarria
- b) Miguel Luis Amunátegui
- c) 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.

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).

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).

Bibliografía complementaria

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).

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

Clase 11

Taller-guía teórico metodológica de trabajos sobre patrimonio y memoria

Unidad III. Patrimonios en conflicto. Hacia un análisis crítico del legado decimonónico

Clase 13

- a) Patrimonio e iconoclasia. Los poderes de la imagen
- b) Patrimonio y colonialismo
- c) Patrimonio y patriarcado.

Bibliografía obligatoria

Freedberg. David. 2017. "Iconoclasia. Historia y Psicología de la violencia contra las imágenes". Sans-Soleil Ediciones.

Gamboni, Darío. 2002. *La destrucción del arte. Iconoclasia y vandalismo desde la Revolución francesa*. Cátedra

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

Pollock, Griselda. 2013. *Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte*. Buenos Aires:Fiordo.

Bibliografía complementaria

Álvaro Fernández Bravo 'Memorias materiales: tradición y amnesia en dos museos argentinos'. In *Anclajes VI*. Part II, 2002, pp.329-358

Roger Benjamin. 2018. *Orientalist Aesthetics. Art, Colonialism and French North Africa (1880-1930)*. Berkeley: University of California Press.

Martínez Luna, Sergio. 2012. La antropología, el arte y la vida de las cosas. Una aproximación desde Art and Agency de Alfred Gell. *Revista de Antropología Iberoamericana*, Mayo-Agosto, Vol.7, N°2: 171-195.

Palabras Clave

Patrimonio, historiografía del arte

Llull Peñalba, Josué. "Evolución del concepto y la significación social del patrimonio". *Arte, Individuo y Sociedad*, Universidad Complutense, Madrid, 2005, pp.175-204.

Panofsky, Erwin. 2004. *El significado en las artes visuales*. Madrid: Alianza Editorial. **Leer la introducción "La Historia del arte como disciplina humanística", pp.17-44.**

Didi Huberman, Georges. *La imagen superviviente. Historia del arte y tiempo de los fantasmas*. Abada Editores. **Leer de la página 9 a la 72.**

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

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

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.**

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_artt

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

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.**

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.**

Carrillo Trueba, César. "Hacia una antropología compleja. Carlo Severi y la antropología de la memoria". En *Revista Intercambio*, año 5, número 6, 2008, pp.63-84.

Assmann, Jan. En: Astrid Erll, Ansgar Nünning (Ed.), *Cultural Memory Studies. An International and 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

ext&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>

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_oficiais/mxpaamma/descargas/Pomian_Krzysztof.pdf

Hallbwachs, Maurice. Memoria colectiva y memoria

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.

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*.

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>

Metodología

Clases expositivas con uso de medios audiovisuales para el desarrollo de la agenda de contenidos, las que se intercalan con salidas a terreno y sesiones participativas. En éstas últimas se discuten las lecturas críticas de la bibliografía obligatoria. Finalmente, también se desarrollarán sesiones de trabajo de taller, en las cuales se analizarán y comentarán las propuestas de diseño de investigación en patrimonio y memoria de los estudiantes.

