

Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-2

Nombre del profesor (es):
Dra. Dafne Cruz Porchini Dra. Claudia Garay Molina
Título de la actividad académica:
Prácticas y circulación del coleccionismo del arte moderno en México
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 10 am - 12 pm Unidad de Posgrado
Cupo máximo del grupo
12 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
El planteamiento del seminario es introducir al alumno a la historia del coleccionismo del arte moderno, con el objetivo de identificar la conformación, consolidación y circulación de acervos museísticos, públicos y privados. Este seminario se inscribe en el campo de conocimiento de Arte Moderno.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
A través de reflexiones históricas, teóricas y estudios de caso, el alumno explorará el desarrollo del coleccionismo y su relevancia en la conformación de acervos públicos y privados. Al mismo tiempo, se hará énfasis en sus contextos artísticos e intelectuales. La asistencia –de forma presencial– a las visitas de las colecciones públicas y privadas que se contemplan en el temario es obligatoria, pues proporcionarán una serie de herramientas metodológicas para que los alumnos visualicen las distintas tipologías de los acervos y puedan aplicarlos a sus intereses académicos y profesionales.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
Se requiere el <u>90% de asistencia</u>.

Mecanismo de evaluación (enunciar con claridad qué y cómo se va a evaluar al alumno, por ejemplo: reporte de lecturas, ensayo final, examen final, dos exámenes parciales, presentación en clase, asistencia etc, y sus combinaciones y los porcentajes que valdrá cada uno).

El tema del ensayo a entregar será tema libre, siempre y cuando los alumnos se ciñan a los aspectos vistos en clase y que sean acordes a los intereses de su tema de tesis a desarrollar. Se requiere un estudio y/o reflexión crítica entre 3,000 y 3,500 palabras sobre una colección específica o bien, un ejemplo relacionado. Se tomará en cuenta la participación activa en clase y visitas.

Ensayo final: 70%

Asistencia a clases y visitas: 20%

Participación en clase: 10%

Características del ensayo final:

Times New Roman 12; Interlineado 1.5; y aparato crítico de acuerdo con las normas establecidas en el Manual Chicago Style:

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-1.html

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

- **Miércoles 29 de enero**

Sesión introductoria. Coleccionismo: conceptos y términos

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

- Walter Benjamin, *El coleccionismo*, introducción de Beatriz Sarlo, Buenos Aires: Ediciones Godot, 2022.
- Susan M. Pearce, "Objects as meaning; narrating the past"; "The urge to collect" en Susan M. Pearce (ed.) *Interpreting Objects and Collections*, (Londres: Routledge, 1994), 19-29; 157-159.

- **Miércoles 5 de febrero**

El coleccionismo internacional. Estudios de caso

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

- Jeremy Braddock, *Collecting as Modernist Practice* (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2012): capítulo 2, "The domestication of Modernism. The Phillips Memorial Gallery in the 1920s", 31-105; y capítulo 3, "The Barnes Foundation. Institution of the New Psychologies", 106-155.
- Ver** el documental *Art of the Steal. The Relocation of the Barnes Art Collection to Philadelphia*, Duración 1: 41. (buscar como "Greatest Art Movie Ever: Art of the Steal (2009)"
<https://www.youtube.com/watch?v=opOczQeFlb4>

- **Miércoles 12 de febrero**

El coleccionismo en México en el siglo XIX

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

- Ana Garduño, "El coleccionismo decimonónico y el Museo Nacional de San Carlos", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 30 (93): 199-212.
- María Isabel Baldasarre, "Sobre los inicios del coleccionismo y los museos de arte en la Argentina." *Anais do Museu Paulista* 14, no. 1 (2006): 293-321.

- **Miércoles 19 de febrero**

VISITA Museo Nacional de San Carlos, INBAL

- **Miércoles 26 de febrero**

El coleccionismo privado en México

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

-Ana Garduño, *El poder del coleccionismo de arte: Alvar Carrillo Gil* (Coordinación de Estudios de Posgrado-Programa de Maestría y Doctorado en Historia del Arte-UNAM, 2009, Colección Posgrado 38).

Leer solo el primer capítulo: "El coleccionista y sus selecciones", 31-110.

-Marcelo E. Pacheco, "Introducción, intenciones narrativas", en *Coleccionismo de arte en Buenos Aires 1924-1942. Modelos de lo nacional y lo cosmopolita, de lo tradicional y lo moderno* (Buenos Aires: El Ateneo, 2013), 11-41.

- **Miércoles 5 de marzo**

VISITA. Colección Pérez Simón

- **Jueves 12 y 19 de marzo**

Presentaciones de propuestas de trabajo y discusión

- **Miércoles 26 de marzo**

El coleccionismo, los museos y la curaduría

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

-Avis Berman (ed.), *Katharine Kuh. Mi historia de amor con el arte moderno. Secretos de una vida entre artistas*, trad. Bernardo Moreno Carrillo (México: Fondo de Cultura Económica-Turner, 2010); Introducción "Ordenar y sintetizar", 31-72 y capítulo I "Saber y mirar", 73-101.

-Sofía Hernández Chong Chuy, "What about collecting?", en Jens Hoffman (ed.), *Ten Fundamental Questions of Curating* (Milán: Mousse Publishing-Fiorucci Art Trust), 57-69.

- **Miércoles 2 de abril**

Coleccionismo de arte mexicano en Estados Unidos

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

-Miriam Margarita Basilio, "Evolving Taxonomies at the Museum of Modern Art in the 1930s and 40s and the Definitions of the "Latin American Collection", en Edward J. Sullivan (ed.), *The Americas Revealed. Collecting Colonial and Modern Latin American Art in the United States* (Pennsylvania: The Frick Collection-The Pennsylvania State University Press, 2018), 28-55.

-Anna Indych-López, "Cargadores: Collecting Rivera, Mexican Modernism, and Bearing the Burdens of Historiography", en Edward J. Sullivan ed.), *The Americas Revealed. Collecting Colonial and Modern Latin American Art in the United States* (Pennsylvania: The Frick Collection-The Pennsylvania State University Press, 2018), 66-77.

- **Miércoles 9 de abril**

Los espacios estatales y el coleccionismo

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

-Adriana Ortega, "La primera gran victoria" del arte mexicano en Europa: la XXV Bienal de Venecia en 1950", en Dafne Cruz Porchini, Claudia Garay Molina y Mireida Velázquez Torres ed., *Recuperación de la*

memoria histórica de exposiciones de arte mexicano (1930-1950), (México: Fundación BBVA-FONCA-Posgrado UNAM, 2016), 157-172.

-James Oles, "Un museo sin fachada", en *Museo del Palacio de Bellas Artes* (México: INBA-Conaculta-Credit Suisse, 2012), 19-32.

SEMANA DE VACACIONES

- **Jueves 23 de abril**

El coleccionismo universitario

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

-Clara Bolívar y Elva Peniche, "Expandir los espacios del arte" y Cuauhtémoc Medina, "Entrevista a Helen Escobedo", en *Helen Escobedo* (UNAM-Museo Universitario Arte Contemporáneo, 2017), 10-52. (Folio 058).

-Sally Anne Duncan y Andrew McClellan, *The art of curating. Paul Sachs and the Museum Course at Harvard* (Los Angeles: The Getty Research Institute, 2028), 1, 1-45

-Kimerly Rorschach, y James H. Semans D, "Why do Universities have Museums?": <chrome-extension://efaidnbnmnnibpcajpcglclefindmkaj/https://teachingandlearning.spaces.wooster.edu/files/2012/07/Kimerly-Rorschach-Why-Do-Universities-Have-Museums.pdf>

- **Jueves 30 de abril**

VISITA. Centro de Documentación Arkheia, MUAC

- **Miércoles 7 de mayo**

Presentaciones de avances

- **Miércoles 14 de mayo**

Presentaciones de avances

- **Miércoles 21 de mayo**

VISITA. Foro Valparaíso

Lunes 2 de junio: ENTREGA DEL ENSAYO FINAL

Bibliografía complementaria

Ballart, Joseph. *El patrimonio histórico y arqueológico: valor y uso*, Barcelona: Ariel, 1997.

Balzer, David, *Curationism. How Curating Took Over the Art World and Everything Else*, Toronto: Coach House Books, 2014.

Baudrillard, Jean, *El sistema de los objetos*, Francisco González Aramburu (trad.), 15 ed., México: Siglo XXI, 1997.

Belk, Russell W., "Possessions and the Extended Self", *Journal of Consumer Research*, 15 de septiembre de 1988, University of Chicago Press, núm. 15, pp. 139-168.

- Belk, Russell W., "Collectors and collecting", en *Interpreting Objects and Collections*, Susan M. Pearce (ed.), Londres-Nueva York, Routledge, 1994, p. 317-326.
- Bennett, Tony, "The Exhibitionary Complex", *New Formations*, núm. 4, Spring 1988, pp. 73-102.
- Benjamin, Walter, "Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs", en *Discursos interrumpidos I*. Prólogo, traducción y notas de Jesús Aguirre, Madrid: Taurus, 1987, pp. 87-135.
- Blom, Philipp, *To Have and To Hold. An Intimate History of Collectors and Collecting*, Woodstock-New York: The Overlook Press, 2002.
- Cabello Carro, Paz, *Coleccionismo americano indígena en la España del siglo XIII*, Madrid: Cultura Hispánica, 1989.
- Cano de Gardoqui, José Luis, *Tesoros y colecciones. Orígenes y evolución del coleccionismo artístico*, Valladolid: Universidad de Valladolid, 2001.
- Clair, Jean, *La paradoja del conservador*, trad. Elisenda Julibert, Barcelona: Elba, 2010.
- Conde, Teresa del, "El coleccionismo narrado. Dos prototipos notables. El *cavaliere*, de Susan Sontag. *Utz* de Bruce Chatwin", en Gustavo Curiel (ed.), *Patrocinio, colección y circulación de las artes*, XX Coloquio Internacional de Historia del Arte, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1997, pp. 595-605.
- Checa, Fernando y Fernando Morán, *El coleccionismo en España. De la cámara de maravillas a la galería de pinturas*, Madrid: Cátedra, 1985.
- Davies, Enrica, "Un mundo de ensueño: la colección de antigüedades de Sigmund Freud" en *Sigmund Freud. Coleccionista*, México: Antiguo Colegio de San Ildefonso, 2000, pp. 35-39.
- Fernández, Miguel Angel, *Historia de los museos de México*, 2 ed., México: Promotora de Comercialización Directa, 1988.
- Gell, Alfred, "Los recién llegados al mundo de los bienes: el consumo entre los fondos muria", en *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, México; Conaculta-Grijalbo, 1991, pp. 143-175.
- Groys, Boris, "Obra de arte y mercancía" y "El artista como consumidor", en *Obra de arte total Stalin. Topología del arte*, Desiderio Navarro (trad.), La Habana: Centro Teórico-Cultural-Criterios, 2008, pp. 123-164.
- Gómez Maqueo, Ercilia (coord.), *Hablando en plata, el arte como inversión*, México: Landucci Editores, México, 2002.
- Haskell, Francis, *Pasado y presente en el arte y el gusto*, Javier Migueléz García (trad.), Madrid: Alianza, 1990.
- Heinich, Natalie and Michael Pollak, "From Museum Curator to Exhibition Auteur: Inventing a singular position", en Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson and Sandy Nairne, (eds.), *Thinking about Exhibitions*, Londres, Routledge, 1996, pp. 231-250.

Hiriart, Berta, *Colección de colecciones. Notas sobre nuestra afición a las cosas*, México: Paidós, 2002.

Jiménez Blanco, María Dolores y Cindy Mack, *Buscadores de belleza. Historias de los grandes coleccionistas de arte*, Ariel: Barcelona, 2007.

Kopytoff, Igor, "La biografía cultural de las cosas: la mercantilización como proceso", en Arjun Appadurai, *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, Conaculta-Grijalbo, colección Los Noventa, México, 1991, pp. 89-142.

La colección de Jacques y Natasha Gelman, México: Centro Cultural Arte Contemporáneo, México, 1992.

La Colección Pascual Gutiérrez Roldán. Un retrato del siglo XX mexicano, México: INBA-Museo Nacional de Arte, 2001.

Lindemann, Adam, *Coleccionar arte contemporáneo*, Colonia: Taschen, 2006.

Luke, Timothy W, (ed.), *Shows of force. Power, Politics and Ideology in Art Exhibitions*, Durham: Duke University Press, 1992.

Manrique, Jorge Alberto y Teresa del Conde, *Una mujer en el arte mexicano. Memorias de Inés Amor*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1987.

México en las colecciones de arte, varios tomos, México: Azabache, 1994.

Montebello, Philippe de (ed.), *El Museo: hoy y mañana*, Madrid: Museo Nacional del Prado-A. Machado Libros, 2010.

Morales Moreno, Luis Gerardo, *Orígenes de la museología mexicana*, México: Universidad Iberoamericana, 1994.

Muensterberger, Werner, *Collecting. An Unruly Passion. Psychological Perspectives*, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1994.

Obrist, Hans Ulrich, *Everything you always wanted to know about curating*, (foreword Tino Sehgal, afterword, Yona Friedman), Berlin-New York: Sternberg Press, 2011.

Obrist, Hans Ulrich, *A Brief History of Curating*, Zurich: JRP&Ringier-Les Presses du R'eel, 2010.

Pearce, Susan, (ed.), *Interpreting Objects and Collections*, Londres: Routledge, 1994.

Peraza, Miguel y José Iturbe, *El arte del mercado en arte*, 2 ed., México: Universidad Iberoamericana-Miguel Ángel Porrúa, 1998.

Pomian, Krzysztof, *Collectors & Curiosities*, Elizabeth Wiles-Portier (trad.), Cambridge: Polity Press, 1990.

Poulot, Dominique, *Musée et museologie*, París: La Découverte, 2009.

Ramírez, Mari Carmen, "Brokering identities: art curators and the politics of cultural representation", en Reesa Greenberg, Bruce W. Ferguson and Sandy Nairne, (eds.), *Thinking about Exhibitions*, Londres, Routledge, 1996, pp. 21-38.

Reyes Palma, Francisco, "Otras modernidades, otros modernismos", en Esther Acevedo (coord.), *Hacia otra historia del arte en México. La fabricación del arte nacional a debate (1920-1950)*, T. III, México: Conaculta-Curare, 2002, pp. 17-38.

Robertson, Ian y Derrick Ching (eds.), *The Art Business*, Londres: Routledge, 2008.

Saatchi, Charles, Me llamo Charles Saatchi y soy un arتهólico, Londres: Phaidon Press, 2010.

Saltzman, Cynthia, *Portrait of Dr. Gachet: The Story of a Van Gogh Masterpiece, Money, Politics, Collectors, Greed, and Loss*, Nueva York: Penguin Books, 1998.

Schubert, Karsten, *The Curator's Egg. The Evolution of the Museum Concept from the French Revolution to the Present Day*, Londres: Christie's Books, 2002.

Stourton, James, *Great Collectors of Our Time. Art Collecting since 1945*, Londres: Scala 2007.

Thornton, Sarah, *Seven Days in the Art World*, London: Granta Books, 2008. Versión en español *Siete días en el mundo del arte*, Laura Wittner (trad.), Barcelona-Buenos Aires: Edhasa, 2009.

Trabulse, Elías, "Historia del coleccionismo", *México en el mundo de las colecciones de arte*, México, SRE-Conaculta- SEP, 1994, Vol. 1, pp. X-XIX .

Sobre procesos de adquisición de colecciones:

Tate: Información en Red sobre Adquisiciones:
<http://www.tate.org.uk/about/our-work/collection/acquisitions>
Acquisitions and Disposals Policy. <http://www.tate.org.uk/download/file/fid/11111>

Guggenheim Museums, Internet Art Commissions, Press Release 2002
<http://www.guggenheim.org/new-york/press-room/releases/press-release-archive/2002/668-february-18-internet-art-commissions>