Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2019-2

Nombre del profesor (es):
Dra. Dafne Cruz Porchini
Título de la actividad académica:
Historia de las colecciones y coleccionismo
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 10-12 hrs.
Cupo máximo del grupo
10 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
El planteamiento del seminario es introducir al alumno a la historia del coleccionismo de arte nacional e internacional, con el objetivo de identificar la conformación y consolidación de acervos museísticos, públicos y privados, e incidir también en el proceso de conceptualización, planeación e instrumentación de una exposición.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
El objetivo es presentar la figura del *curador* y la manera en que se vincula con las colecciones institucionales y privadas. A través de reflexiones históricas, teóricas y estudios de caso, el alumno explorará el desarrollo de la práctica curatorial dentro de las exposiciones y en la conformación de colecciones, donde se hará énfasis en los contextos artísticos-intelectuales. **Asimismo, las sesiones con especialistas invitados proporcionarán una serie de herramientas metodológicas para que los alumnos sean capaces de sistematizar y aplicar distintas tipologías de colecciones en su desempeño profesional y académico.**
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
Se requiere el 80% de asistencia. Tanto a las clases como a las actividades extramuros, la asistencia es obligatoria.

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 o de la exposición a desarrollar. Se requiere un estudio crítico/reflexión en 5 o 7 cuartillas sobre una colección específica o un estudio de caso vinculado con el coleccionismo. En una fecha que se determinará en conjunto, se pondrá una fecha para entregar una propuesta de ensayo final.

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

- **Miércoles 30 de enero (Dra. Dafne Cruz Porchini)**

Sesión introductoria Curaduría y Coleccionismo: conceptos y términos
Discusión en clase de las siguientes lecturas:
-Jens Hoffmann (ed.), *Ten Fundamental Questions of Curating*, Milán: Mousse Publishing-Fiorucci Art Trust, 2013: Jessica Morgan, "What is a Curator'", pp. 21-29, Sofía Hernández-Chong Cuy, "What about Collecting?", pp. 57-69.
-Adrian George, "Introduction: What is a Curator?", *The Curator´s Handbook. Museums, Commercial Galleries, Independent Spaces*, Londres: Thames & Hudson, 2015, pp. 2-27.
-Cuauhtémoc Medina, "Raising Frankenstein", en Kitty Scott (ed.) *Raising Frankenstein: Curatorial Education and Its Discontents,* Londres: Koenig Books-The Banff Center, 2010, pp. 28-35.

- **Miércoles 6 de febrero (Dra. Dafne Cruz Porchini)**

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 Philips Memorial Gallery in the 1920s", pp. 31-105; y capítulo 3, "The Barnes Foundation. Institution of the New Psychologies", pp. 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=opOczQeFIb4

- **Miércoles 13 de febrero. No habrá clase. Entrega de tarea**

- **Miércoles 20 de febrero (Dra. Angélica Velázquez)**

El coleccionismo en México en el siglo XIX
Lecturas por determinar

- **Miércoles 28 de febrero (Dra. Ana Garduño)**

El coleccionismo privado en México

Discusión en clase de las siguientes lecturas:

-Ana Garduño, "Enfermedad fatídica e incurable: el coleccionismo de Alvar Carrillo Gil", 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. 671-688.

Otra lectura por determinar

- **Miércoles 6 de marzo (Dra. Dafne Cruz Porchini)**

El curador y su relación directa con las colecciones

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", pp. 31-72 y capítulo I "Saber y mirar", pp. 73-101.

-Bruce Altshuler, *Collecting the New. Museums and Contemporary Art,* Nueva Jersey: Princeton University Press, 2005, "A Historical Introduction", pp. 1-13; Howard N. Fox, "The Right to be Wrong", pp. 15-27, Robert Storr, "To Have and to Hold"; pp. 29-40, Gabriel Pérez Barreiro, "The Accidental Tourist: American Collections of Latin American Art", pp. 131-146.

- **Miércoles 13 de marzo (Dra. Dafne Cruz Porchini) reagendar esta semana el día de la clase**

Coleccionismo de arte mexicano en Estados Unidos

Discusión de las siguientes lecturas:

-Miriam Margarita Basilio, "Reflecting on a History of Collecting and Exhibiting Work by Artists from Latin America", en Miriam Margarita Basilio, *et al., Latin American and Caribbean Art. MoMA at El Museo*, Nueva York: MoMA-El Museo del Barrio, 2004, pp. 52-68.

-James Oles, "Colecciones disueltas: sobre unos extranjeros y muchos cuadros mexicanos", 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. 623-635.

- **Miércoles 20 de marzo (Dra. Dafne Cruz Porchini)**

El coleccionismo estatal

Discusión de las siguientes lecturas:

-Luis Gerardo Morales, "Museológicas. Problemas y vertientes de investigación en México", en *Relaciones. Estudios de historia y sociedad*, vol. XXVIII, núm. 111, 2007, pp. 31-66.

-Renato González Mello, "Orozco y el patrocinio del estado", 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. 389-407.

- **Miércoles 27 de marzo (Mtra. Ana Elena Mallet)**

Otras formas de coleccionismo: el diseño y sus colecciones

Lecturas por determinar

- **Miércoles 3 de abril (Dra. Ana Garduño)**

Coleccionar arte contemporáneo

Lecturas por determinar

- **Miércoles 10 de abril (Mtra. Pilar García)**

Mercado de arte: el surgimiento de las galerías y el coleccionismo
Lecturas por determinar

- **Miércoles 24 de abril. Actividad extramuros**

Visita a bodegas del Museo Nacional de Arte

- **Miércoles 8 de mayo (Mtra. Pilar García)**

Las colecciones universitarias: El caso MUAC
Lecturas por determinar

- **Miércoles 22 de mayo. Actividad extramuros**

Visita a las bodegas del MUAC

- **Miércoles 29 de mayo. Exposición de trabajos en clase y entrega final**

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía complementaria

Altshuler, Bruce, *Collecting the New. Museums and Contemporary Art,* Nueva Jersey: Princeton University Press, 2005.

Appadurai, Arjun, "Introducción: las mercancías y la política del valor", en *La vida social de las cosas. Perspectiva cultural de las mercancías*, México: Conaculta-Grijalbo, 1991, pp. 17-87.

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

Balzer, David, *Curationism. How Curating Took Over the Art World and Eveything 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.

Bonfil Batalla, Guillermo, "Nuestro patrimonio cultural: un laberinto de significados" en Enrique Florescano (coord.) *El patrimonio nacional de México*, vol. I, México: Fondo de Cultura Económica, 1997, pp. 28-56.

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.

Garduño, Ana, *El poder del coleccionismo de arte: Alvar Carrillo Gil*, México: UNAM-Coordinación de Estudios de Posgrado- 2009.

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.

Guilbaut, Serge, *De cómo Nueva York robó la idea del arte moderno*, Madrid: Mondadori, 1990.

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 muséologie*, 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.

———, "Polos culturales y escuelas nacionales: el experimento mexicano, 1940-1953", en Gustavo Curiel, Renato González Mello y Juana Gutiérrez Haces (eds.), *Arte, historia e identidad en América: visiones comparativas*, XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte, México: UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994, pp. 821-827.

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

Saatchi, Charles, Me llamo Charles Saatchi y soy un artehólico, 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.

Sánchez, Osvaldo, "Mejor cómprate otro avión. Dilemas del coleccionismo de arte contemporáneo en México, en Ercilia Gómez Maqueo (coord.), *Hablando en plata, el arte como invención*, México: Landucci Editores, 2002, pp. 90-124.

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