

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2018-2**

Nombre del profesor (es):
Dra. Patricia Díaz Cayeros y Dr. Pablo Amador, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM.
Título de la actividad académica:
Historia del arte y restauración: una visión historiográfica.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Viernes 10-13
Cupo máximo del grupo
15 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Este curso ofrecerá un recorrido por la historia de la disciplina de historia del arte y de la práctica de la restauración de obras de arte, imágenes con significación cultural y objetos de culto. Asimismo, se analizarán casos particulares dentro del arte novohispano entablando paralelismos con otras tradiciones. Se trata de contemplar la manera como el desarrollo del arte en sí impactó la práctica del desarrollo de su estudio (la historia del arte) e identificar paralelamente también los momentos clave a nivel internacional y local (en México) en la práctica de conservación y restauración de las obras.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Mediante clases y, sobre todo, de lecturas programadas se pretende que el alumno describa y discuta los argumentos que presentan los textos seleccionados. Se leerá directamente a autores que han normado a la disciplina de historia del arte y de la restauración a nivel local (México) e internacional. Se pretende ejercitar en el alumno la capacidad de discutir las teorías y metodologías que en la historia del arte han regido las maneras de aproximarse al estudio de las manifestaciones que denominamos artísticas y a sus creadores, así como a las prácticas de conservarlas o intervenirlas.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
Se requiere de un 80% de asistencia para tener derecho a evaluación

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).

Trabajo final: 80%

Asistencia y participación en clase 20%

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

40 horas distribuidas en 15 sesiones.

1. 11 de enero. Presentación del curso.
 2. 18 de enero. Arte y técnica.
 3. 25 de enero. Las primeras historias del arte y la teoría del arte: Antigüedad y Renacimiento.
 4. 1 de febrero. Siglo XVII.
 5. 8 de febrero. Siglo XVIII. Las academias de arte. El Museo. El público.
 6. 15 de febrero. El siglo XIX. La historia del arte como disciplina académica. Mitos y arte nacional.
 7. 22 de febrero. Historia del arte antes y después del modernismo
 8. 1 de marzo. Estudios de la imagen.
 9. 8 de marzo. Materialidad y ciencia.
 10. 15 de marzo. Teoría de la conservación y la restauración.
 11. 22 de marzo. Problemas de ornamentación.
 12. 28 de marzo. Estudio de caso: la escultura.
 13. 5 de abril. Historia del arte en México
 14. 12 de abril. La historia del arte virreinal en México.
 15. 19 de abril. Entrega del trabajo final.
- Periodo de exámenes: 26 de abril y 3 de mayo

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Leon Battista Alberti, *De la pintura y otros escritos sobre arte*, Rocío de la Villa (trad.), Madrid, Tecnos, 1999. (primera traducción al español del tratado de escultura)

Art in theory, 1815-1900: an anthology of changing ideas / edited by Charles Harrison, Paul Wood and Jason Gaiger, Oxford, Backwell, 1998.

Elsa Minerva Arroyo Lemus *Pintura novohispana. Conservación y restauración en el INAH: 1961-2004*, INAH, México, 2008.

Moshe Barasch, *Teorías del arte. De Platón a Winckelmann* (Madrid: Alianza editorial, 1991)

Jérôme Baschet y Jean-Claude Schmitt, eds., *L'image. Fonctions et usages des images dans l'Occident médiéval. Actes du 6e. International Workshop on Medieval Societies* (Paris: Le Léopard d'or, 1996).

Michael Baxandall, *The Limewood Sculptors of Renaissance Germany* (New Haven/London: Yale University Press, 1980).

Hans Belting, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte*, trad. Cristina Diez Pampliega y Jesús Espino Nuño (Madrid: Akal, 2009), Publicado en 1990. (Disponible en: <https://es.scribd.com/doc/241243738/Hans-Belting-IMAGEN-Y-CULTO-Una-Historia-de-La-Imagen-Anterior-a-La-Edad-Del-Arte>)

Baschet, Jérôme, "Introduction: L'image-objet" en J. Baschet y Jean-Claude Schmitt (eds), *L'image: fonctions et usages des images dans l'occident médiéval: actes du 6e International workshop on medieval societies: Centre Ettore Majorana: Erice, Sicile, 17-23 octobre 1992*, (Paris: Le Léopard d'or, 1996).

Hans Belting, "The Narrative of Art in the New Museum: The Search for a Profile" en *Art History after Modernism* (Chicago/London: University of Chicago Press, 2003)

Césaire Brandi *Teoría de la Restauración*, Alianza Editorial, Madrid, 1999

Rocío Bruquetas Galán, *Técnicas y Materiales de la Pintura Española en los Siglos de Oro* (Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2002).

Cennino Cennini, *The Craftsman's "Il Libro Dell'Arte"*, Daniel V. Thompson (trad) (New York: Dover, 1960).

Benvenuto Cellini, *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura* (Madrid: Akal, 1989).

Thomas Cummins, "On the Colonial Formation of Comparison: The Virgin of Chiquinquirá, The Virgin of Guadalupe and Cloth" en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 1999, nums. 74-75.

Thomas E. Crow, *Pintura y Sociedad en el París del siglo XVIII*, trad. Luis Carlos Benito Cardenal, Madrid, Nerea, 1989

Estrada de Gerlero, Elena Isabel, "Nuestra Señora de los Remedios. Criterios novohispanos sobre la restauración de las imágenes" en *Historia del arte y Restauración. 7mo. Coloquio del Seminario de estudio del patrimonio artístico. Conservación, restauración y defensa*, Clara Bargellini (ed.), México, UNAM-III, 2000.

Carlo Ginzburg, "Battling over Vasari: A Tale of Three Countries" en Michael F. Zimmermann (ed.), *The Art Historian. National Traditions and Institutional Practices*, New Haven/London, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003, pp. 41-56.

Bredenkamp, Horst, "A Neglected Tradition? Art History as *Bildwissenschaft*" en Michael F. Zimmermann (ed.), *The Art Historian. National Traditions and Institutional Practices*, New Haven/London, Sterling and Francine Clark Art Institute, 2003, pp. 147-159.

Ana María Macarrón, *Historia de la conservación y la restauración: desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Ed. Tecnos, Madrid, 2002

Ana María Macarrón, *Historia de la conservación y la restauración: desde la antigüedad hasta el siglo XX*. Ed. Tecnos, Madrid, 2013

Edición ampliada

Ana María Macarrón, Ana González Mozo *La conservación y la restauración en el siglo XX*, Ed. Tecnos, Madrid, 1998.

María José Martínez Justicia *Historia y teoría de la conservación y restauración artística*. (Madrid: Tecnos, 2000)

Andrew McClellan, *Inventing the Louvre: Art, Politics, and the Origins of the Modern Museum in Eighteenth-Century Paris* (Berkeley: University of California Press, 1999)

Gulru Necipoglu y Alina Payne (eds.), *Histories of Ornament. From Global to Local* (Princeton y Oxford: Princeton University Press: 2016).

Bernardo Olivares Iriarte, *Album Artístico 1874*, edición, estudio Preliminar y notas de Efraín Castro Morales, Puebla, Gobierno del Estado de Puebla/Secretaría de Cultura, 1987.

Francisco Pacheco, *El arte de la pintura*, Madrid, Cátedra, 1990. Plinio el Viejo (24/25-79), *Textos de Historia del Arte*, Ma. Esperanza Torrego (ed.), *La Balsa de la Medusa 13*, Madrid, Visor, 1987.

Pereda, Felipe, *Las imágenes de la discordia. Política y poética de la imagen sagrada en la España del Cuatrocientos*, Madrid, Marcial Pons, 2007.

Plinio el Viejo, *Textos de Historia del Arte*, Ma. Esperanza Torrego (ed.) (Madrid: Visor, 1987)

Manuel Revilla, *El arte en México en la época antigua y durante el gobierno virreinal* (México: Secretaría de Fomento, 1893).

Larry Shiner, *La invención del arte. Una historia cultural*, Eduardo Hyde y Elisenda Julibert (trads.), (Barcelona/Buenos Aires/México: Paidós, 2004).

Giorgio Vasari, *Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, escritas por Giorgio Vasari, pintor aretino*, versión de Guillermo Fernández, colección Nuestros Clásicos 74(México: UNAM, 1996).

Alonso Velasco, *Historia de la milagrosa renovación de la soberana imagen de Cristo Nuestro Señor Crucificado que se venera en la iglesia del convento de Santa Teresa la Antigua*, s.e., s.a. (edición facsímil publicada hacia 1996 con motivo del 375 aniversario de la renovación del Cristo y realizada a partir de aquella publicada en México en 1858)

Moreno Villa, J., *La escultura colonial mexicana*, México, El Colegio de México, 1942.

Johann Joachim Winckelmann, *Reflexiones sobre la imitación del arte griego en la pintura y la escultura*, (Barcelona: Nexos/Península, 1998 (1987))

Heinrich Wölfflin, *The Principles of Art History: The Problem of the Development of Style in Later Art*, M. D. Hottinger, Nueva York, Dover Publications, 1950 (1915).

Christopher Wood y Alexander Nagel, *Anachronic Renaissance* (Cambridge, Mass.: The MIT Press, 2010)

Christopher S. Wood, *Forgery Replica Fiction. Temporalities of German Renaissance Art* (Chicago/London: University of Chicago Press, 2008)