Universidad de Buenos Aires

Facultad de Filosofía y Letras

MAESTRÍA EN PATRIMONIO ARTÍSTICO Y CULTURA EN SUDAMÉRICA COLONIAL

ICONOGRAFÍA Y CULTURA EN EL MUNDO COLONIAL SUDAMERICANO

Seminario de Maestría

Carga horaria: 32 horas

Profesor:

Jaime Borja

Año 2018

SEMINARIO ICONOGRAFÍA Y CULTURA EN EL MUNDO COLONIAL SUDAMERICANO

FUNDAMENTACIÓN

El objetivo del curso es analizar la importancia de los *temas* de la cultura visual colonial americana como textos comunicativos de valores y experiencias culturales con su contexto de producción. De esta manera se pretende establecer un panorama general de la pintura como artefacto de la constitución de la cultura visual y como espacio que determina las representaciones sociales en el espacio barroco, especialmente suramericano.

OBJETIVOS

* Establecer bases teóricas y analíticas que permitan comprender los *medios* y *formas* sobre las cuales se elaboraron las iconografías visuales y la manera como estas se relacionan con la formación de valores culturales que establecen una diferenciación en las diferentes regiones coloniales.
* Identificar los diferentes niveles de narración visual, así como la estructura de su discurso en el espacio colonial para establecer los mecanismos de formación del imaginario del cuerpo social.
* Observar los referentes culturales, especialmente relacionados con las devociones, para sopesar los arquetipos de la experiencia cultural.
* Contribuir al conocimiento de la cultura visual de la colonia suramericana, a partir de las imágenes de una muestra representativa del material pictórico conocido para los siglos XVII y XVIII.

CONTENIDOS

Unidad 1: Introducción. La cultura de la imagen colonial

La cultura de la imagen colonial

El concilio de Trento y los significados de la pintura

Bibliografía obligatoria

La iconografía como fuente histórica: Peter Burke. Visto y no visto. Introducción. Capítulo 2 y 10. <http://es.scribd.com/doc/12485515/Burke-Peter-Visto-y-No-Visto>

Los debates sobre el barroco, elementos historiográficos para su interpretación:

Mabel Moraña. “Hacia una caracterización del barroco en Indias”. En: MORAÑA, Maribel (coord). Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco.

<http://iberoamericanaliteratura.files.wordpress.com/2012/09/134444.pdf>

Unidad 2: Teoría barroca de la pintura e iconografía

Qué y cómo se debía pintar. La retórica de lo visual.

1. El discurso visual de la pintura
2. La retórica de la pintura
3. La retórica visual como narración de historias
4. Los argumentos para pintar

Bibliografía obligatoria

Los tratadistas del siglo XVII y su idea de pintura: Pacheco, Francisco. Arte de la pintura. Libro Primero.

<http://books.google.es/books?id=iJRGCke79YUC&printsec=frontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false>

Unidad 3: La recepción de las imágenes

Cómo se leían las imágenes pintadas

1. Discurso visual y técnicas de representación: la composición de lugar
2. El sermón y los mecanismos de difusión de la cultura visual
3. El cuerpo y la Composición de lugar

Bibliografía obligatoria

La iconografía en américa colonial: influencias indígenas y mestizas:

Francisco Javier Pízarro. Identidad y mestizaje en el arte barroco andino. La iconografía

<http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/7511.pdf>

Teresa Gisbert. Iconografía y mitos indígenas en el arte Capítulos 1 y 2

<http://es.scribd.com/doc/147296148/Iconografia>

Unidad 4: Los Santos y las devociones

Los Santos como modelos de imitación.

1. Elegir entre el santoral.
2. Los significados de la pintura de santos.

La iconografía de Santos como arquetipo.

Bibliografía obligatoria

El grabado y la producción artística:

Rodríguez Romero, Agustina. Imágenes que crean imágenes. Pinturas y estampas francesas en América Colonial, Arte y crisis en Iberoamérica.

<http://es.scribd.com/doc/28906576/Imagenes-que-crean-imagenes-Pinturas-y-estampas-francesas%E2%80%A6>

Francisco Stastny. El grabado como fuente de arte colonial: estado de la Cuestión.

<http://colonialart.org/essays/el-grabado-como-fuente-del-arte-colonial-estado-de-la-cuestion>

Unidad 5: La iconografía y los Temas: santos y vírgenes

Algunos modelos iconográficos de santidad.

1. Mártires: sacrificio y dolor
2. Santos eremitas y del desierto
3. Los santos y la mística

Bibliografía obligatoria

Iconografía y pintar: La virgen: Scheonone, Héctor. Iconografía del arte colonial. La Virgen.

<http://es.scribd.com/doc/30990299/Iconografia-del-arte-colonial-Schenone-seleccion>

Unidad 6: Sentido de la iconografía: el desengaño

La muerte y el desengaño

1. El cuerpo desengañado
2. La muerte como desengaño
3. Los Sentidos
4. Lo que no se representa: el tema oculto

Bibliografía obligatoria

Pintar a Dios y los ángeles: Juan Interian de Ayala. El pintor cristiano y erudito. Libro segundo.

<http://books.google.es/books?id=VcYSxeLEJG4C&printsec=frontcover&dq=Juan+Interian+de+Ayala&hl=es&sa=X&ei=WvnBUaniIo3E4AOV1IDQAQ&ved=0CDMQ6AEwAA>

Unidad 7: El gesto y la iconografía

Los gestos como expresiones del alma.

Los gestos y los escenarios de las visiones.

Bibliografía obligatoria

La cultura clásica y la iconografía: Francisco Stastny.Temas clásicos en el arte colonial hispanoamericano.

<http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtual/libros/historia/trad_clas/tem_clas_arte_colon_hispa.htm>

Unidad 8: El desnudo y el vestido

La Desnudez: la vergüenza y la virtud.

El Vestido, la vanidad y la belleza.

Bibliografía obligatoria

Intervenir imágenes sagradas: Juan Interian de Ayala. El pintor cristiano y erudito. Libro Primero.

<http://books.google.es/books?id=VcYSxeLEJG4C&printsec=frontcover&dq=Juan+Interian+de+Ayala&hl=es&sa=X&ei=WvnBUaniIo3E4AOV1IDQAQ&ved=0CDMQ6AEwAA>

BIBLIOGRAFÍA

Bailey, Gauvin Alexander (2005). *Art of Colonial Latín America.* Londres: Phaidon.

Bargellini, Clara (2007), “La pintura colonial en América Latina”. En Rishel, Joseph J. y Stratton-Pruitt, Suzanne (comps.), *ReveIaciones*. Las artes en América Latina, I492-I820. México: FCE.

Belting, Hans (2007). *Antropología de la imagen*. Buenos Airez. Katz editores.

Bernales Ballesteros, Jorge, (l989). *La pintura en Lima desde el Virreinato*, Lima, Banco de Crédito del Perú.

Brown, Jonathan, (1980). *Imágenes e Ideas en la pintura española*, Madrid. Alianza Forma.

Burke Marcus, (2007). “El curso paralelo del arte latinoamericano y europeo en la época virreinal”. En Rishel, Joseph J. y Stratton-Pruitt, Suzanne (comps.), *Revelaciones*. Las artes en América Latina, I492-I820. México: FCE.

Burke, Peter (2000). “El lenguaje de los gestos en Italia durante la modernidad temprana”. En Burke, Peter. *Formas de historia cultural*. Madrid: Alianza editorial.

Cabral Perez, Ignacio, (1995). *Los símbolos cristianos*. Trillas. México.

Calvo Serraller, Francisco (1981). *La Teoría de la Pintura en el Siglo de Oro*. Ediciones Cátedra. Madrid.

Cantor Rubio, Juan. (1985). *Símbolos del arte cristiano*. Salamanca, Universidad de Salamanca.

Carrere, Alberto; Saborit, José. (2000). *Retórica de la pintura*. Cátedra. Madrid.

Curiel, Gustavo, Antonio Rubial, Angélica Velazquez (2002). *Pintura y vida cotidiana en México: siglos XVII-XIX*. México: Fomento Cultural Banamex.

DaCosta Kaufmann Thomas (2004). *Toward a Geography of Art*. Chicago. The University of Chicago Press.

DaCosta Kaufmann, Thomas (2008). “Pintura de los reinos: una visión global del campo cultural”. En: Gutiérrez Haces, Juana, Brown, Jonathan. *Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. México: Fondo cultural Banamex.

De La Flor, Fernando. Barroco (2002). *Representación e ideología en el mundo hispánico*. Cátedra. Madrid.

Dean, Carolyn. (2001). *Los cuerpos de los incas y el cuerpo de Cristo. El corpus christi en el cuzco colonial*. U. San Marcos. Lima.

Duchet-Suchaux, Gaston; Pastoureau, Michel. (1994). *The bible and the saints*. Flammarion. Paris.

Durand, Gilbert. (1968). *La imaginación simbólica*. Buenos Aires, Amorrortu.

Echeverría, Bolívar (Comp.). (1992) *Modernidad, mestizaje cultural*, Ethos Barroco. México.

Echeverría, Bolívar. (1998). *La modernidad de lo Barroco*. Era. México.

Esteban Lorente, lan Francisco (1994). *Tratado de Iconografía*. Col. Fundamentos 110. De. Itsmo, Madrid.

Ferrando Roig, Juan. (1950). *Iconografía de los santos*. Omega. Barcelona.

Flor, Fernando R. de la. (1995). *Emblemas. Lecturas de la imagen simbólica*. Madrid, Alianza Editorial.

Flores Flores Oscar, Fernández Flores, Ligia (2008). “En torno a la koineización pictórica en los reinos de la monarquía hispánica”. En: Gutiérrez Haces, Juana, Brown, Jonathan. *Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. México: Fondo cultural Banamex.

Freedberg, David. (1992). *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y el poder de las imágenes.* Cátedra. Madrid.

Gallego, Julián. (1996) *Visión y símbolos en la pintura española del siglo de oro*. Cátedra. Madrid.

García Sáiz, María Concepción (2004). “La pintura virreinal y la historia del arte”. En García Sáiz, María Concepción, Gutiérrez Haces, Juana, *Tradición, estilo o escuela en la pintura iberoamericana siglos XVI-XVIII.* México: UNAM, Fomento Cultural Banamex.

García Saiz, María Concepción, (1989). *Las Castas Mexicanas un género pictórico americano,* Milán, Olivetti.

García Sáiz, María Concepción, Gutiérrez Haces, Juana, (2004). “Introducción” en: García Sáiz, María Concepción, Gutiérrez Haces, Juana, *Tradición, estilo o escuela en la pintura iberoamericana siglos XVI-XVIII.* México: UNAM, Fomento Cultural Banamex.

Garia Melero, José Enrique y otros. (1992). *Influencias artísticas entre España y América*. Mapfre. Madrid,

Gaskell, Ivan, (1993). Historia de las imágenes, En: BURKE, Peter, (ed.) *Formas de hacer historia,* Alianza Universidad, Alianza Editorial, Madrid, pp. 209- 239.

Gisbert, Teresa, (1983), La fiesta y la alegoría en el Virreinato Peruano, en *El Arte en el mundo hispánico*, México, UNAM.

Gisbert, Teresa, (1994), *Iconografía y mitos indígenas en el arte*, La Paz, Fundación BHN.

Gisbert, Teresa. (1996). *Los estilos de la pintura colonial en Bolivia. En El retorno de los ángeles.* Tours: Unión Latina.

Glave, Luis Miguel. (1998). *De rosa y espinas. Economía, sociedad y mentalidades andinas*, siglo XVII. IEP. Lima.

Gonzalbo, Pilar Antonio Rubial García. (2005). *Historia de la vida cotidiana en México. II. La ciudad barroca.* FCE. México.

González, Carlos Alberto: Vila Vilar, Enriqueta. (2003) *Grafías del imaginario. Representaciones culturales en España y América*. FCE. México.Grabar, André. (1985). *Las vías de la creación en la iconografía cristiana*. Madrid, Alianza.

Graef, Hilda, (1968), *María, la mariología y el culto mariano a través de la Historia*, Barcelona, Bibl. Herder.

Gruzinski, Serge. (1991). *La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. S. XVI-XVI*. F.C.E, México.

Gruzinski, Serge. (1994) *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colon a "Blade Runner" (1492- 2019)*.F.C.E. México.

Gutiérrez Haces, Juana (2008). “La pintura novohispana como una koiné pictórica americana? Avances de una investigación en ciernes”. En: Gutiérrez Haces, Juana, Brown, Jonathan. *Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. México: Fondo cultural Banamex.

Gutiérrez Haces, Juana, Brown, Jonathan (2008). *Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. México: Fondo cultural Banamex.

Gutiérrez, Ramón (2000). *Historia del arte Iberoamericano*. Madrid, editorial Lunwerg.

Gutiérrez, Ramón, (1995), *Pintura, Escultura y Artes útiles en Iberoamérica. 1500-1825*. Editorial Cátedra. Madrid.

Hall, James. (1987), *Diccionario de temas y símbolos artísticos*. Alianza Editorial. Madrid.

Kelemen, Pál, (1951), *Baroque and Rococo in Latin America*, New York, The Macmillan Company

Male, Emile, (1945), *El arte religioso*, México, FCE.

Male, Emile, (1985), *El Barroco, arte religioso del siglo XVII*, Madrid, Ed. Encuentro (Prólogo de Santiago Sebastián en la edición en español).

Maravall, José Antonio. (1975). *La cultura del Barroco*. Madrid: Ariel.

Moraña, Maribel (coord). (1998) *Viaje al silencio. Exploraciones del discurso barroco*. UNAM. México.

Mujica Pinilla Ramón. (2005). Rosa Limensis. *Mística, política e iconografía en torno a la patrona de América*. Instituto Francés de Estudios Andinos. Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos. Fondo de cultura Económica.

Mujica Pinilla, Ramón. (1996) *Ángeles apócrifos en la América Virreinal* (México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Mujica, Ramon Et Alt. Cummins, Gisbert, Tord, Flor. (2003) *El Barroco Peruano*. Banco De Crédito. Lima.

Panofsky, Erwin, (1980), *Estudios sobre Iconología*, Madrid, Alianza Universidad.

Panofsky, Erwin. (1998). *El significado de las artes visuales*. Madrid, Alianza Editorial.

Porro, Nelly Raquel; Barbero, Estela. (1994) *Lo suntuario en la vida cotidiana del Buenos Aires Virreinal. De lo material a lo espiritual*. PRhico-conicet. Buenos Aires.

Praz, Mario. (1989) *Imágenes del barroco* (estudios de Emblemática). Siruela. Madrid.

Reau, Lóuis, *Iconographie de l’Art Chrétien*, Paris, Presses Universitaires, 5 vols.

Rishel, Joseph (2007). “El arte en la America Latina colonial: Breve resumen critico”. En Rishel, Joseph J. y Stratton-Pruitt, Suzanne (comps.), *ReveIaciones*. Las artes en América Latina, I492-I820. México: FCE.

Rodríguez Moya, Inmaculada. (2005) *La mirada del Virrey: iconografía del poder en la Nueva España*. Publications de la Universitat Juame I.

Rubial, Antonio, (1999), *La Santidad controvertida. Hagiografía y conciencia criolla alrededor de los venerables...* Fondo de Cultura Económica México.

Scheonone, Héctor. (1998). *Iconografía del arte colonial. Jesucristo*. S.E. Bueno Aires.

Schumm, Petra. (1998) *Barrocos y modernos. Nuevos caminos de investigación del barroco iberoamericano*. Vervuert. Frankfurt.

Sebastián, Santiago. (1989). *Contrareforma y barroco. Lecturas iconograficas e iconologicas.* Alianza. Madrid.

Sebastián, Santiago. (1990). *El barroco Iberoamericano. Mensaje iconográfico. Encuentro.* Madrid.

Sebastián, Santiago. (1996). *Emblemática e historia del arte*. Cátedra. Barcelona,

Sigaut, Nelly (2002). *José Juárez: recursos y discursos del arte de pintar*. México: Museo Nacional de Arte, Conaculta.

Siracusano, Gabriela. (2005). *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII*. México, FCE.

Stoichita, Víctor (1996). *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el siglo de oro español*. Alianza. Madrid.

Torres Arancivia, Eduardo (2006). *Corte de Virreyes: el entorno del poder en el Perú en el siglo XVII.* Pontificia Universidad Católica del Perú. Fondo Editorial.

Trens, Manuel, (1946), *María. Iconografía de lo virgen en el arte español*. Editorial Plus Ultra, Madrid.

TRATADOS BARROCOS DE PINTURA E ICONOGRAFÍA

ARPHE Y VILLAFAÑE, Joan, [1585] 1979, Sevilla, Andreas Pescioni y Juan León, De varia commensuracion para la Sculptura y la Architectura, Madrid, Ed. Albatros.

BOLIVAR DE LA REDONDA, Pedro. Memorial, informe y discurso legal, historico y politico. s.i. Madrid, 1667.

BORJA, Juan de, [1581], Empresas Morales, Madrid, 1981, Fundación Universitaria Española.

CARDUCHO, Vicente. Diálogos de la pintura. Su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias. Turner. Madrid, 1979.

COVARRUBIAS, Sebastián de [la. ed. Madrid, 1610], 1978, Emblemas Morales, Madrid, Fundación Universitaria Española.

DE AYALA, Juan Interian. El pintor cristiano y erudito o tratado de los errores que suelen cometerse frecuentemente en pintar. Subirana. Madrid, 1883.

GUEVARA, Felipe De, 1788, Comentarios de la Pintura que escribió don Felipe de Guevara Gentil-hombre de boca del Señor Emperador Carlos Quinto, Rey de España, Madrid, Viuda de Ibarra.

GUTIERREZ DE LOS RIOS, Gaspar. Noticia general para la estimación de las artes. Pedro Madrigal. Madrid, 1600.

MARTÍNEZ, Francisco,1788, Introducción al conocimiento de las Bellas Artes ó Diccionario Manual de Pintura, Escultura, Arquitectura, Grabado, Madrid por la viuda de Escribano.

PACHECO, Francisco. Arte de la pintura. cátedra. Madrid, 1990.

PALOMINO y VELASCO, Antonio, 1947, Museo Pictórico y Escala Óptica, Madrid, Ed. Aguilar.

RIPA, Cesare. Icnología I. Akal. Madrid, 1987.

SAGREDO, Diego. Medidas del Romano (1526). Academia historia Val. Cali, 1967.

VEYRAT VILLEGAS, Alonso de, 1748, Flos Sanctorum, Barcelona, Pablo Nadal y Pedro Escuder.

VORÁGINE, Santiago de la, 1982, La Leyenda Dorada, Madrid, Alianza Forma, 2 vols.

WEB

Banco de imágenes coloniales:

<http://colonialart.org/>

Barroco indiano medieval

<http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iep/ddt063.pdf>

Interpretación de obras

<http://www.arteiconografia.com/>

Revista digital de iconografía medieval

<http://pendientedemigracion.ucm.es/centros/webs/d437/index.php?tp=Docencia&a=docencia&d=34823.php>

MODALIDAD DEL CURSO

En el espacio virtual del seminario se encuentra alojada información, contenidos de aprendizaje y actividades que el alumno debe ir realizando de acuerdo con el cronograma establecido. En el primer bloque, además de la presentación del seminario, su programa de estudio y el CV del/los docentes se aloja un foro de anuncios y novedades (la información que se incluya en este espacio le llegará de forma automática a su casilla de correo).

Cada unidad didáctica, constituye un espacio interdependiente que contiene:

-Desarrollo conceptual de los temas del módulo con extractos de fuentes de interés, links, imágenes y sugerencias o guías de estudio bibliográfico

-Estudios específicos sobre obras que presenten un interés particular debido a sus características artísticas o a su significación patrimonial y social o constituyan modelos de análisis que puedan resultar de interés metodológico.

-Materiales de estudio

-Galería de imágenes.

-Actividades de reflexión, de repaso, de campo ya sea individuales o grupales,

-Actividades para debatir en foros.

Las actividades son supervisadas y gestionadas diariamente por el profesor responsable de la actividad.

EVALUACIÓN

Para regularizar y aprobar la cursada se evaluará la participación en las actividades propuestas a lo largo de la cursada virtual. Esto implica:

-La entrega en tiempo y forma de una actividad (individual o grupal) por unidad.

-La participación en los foros indicados por cada unidad.

Para la aprobación final del seminario, la evaluación consistirá en un informe escrito (artículo 10, Resolución CS 562/14). Las características de este trabajo final serán presentadas sobre el final de la cursada virtual y contará con un período de SEIS (6) MESES para su desarrollo y entrega.