Universidad de Buenos Aires
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

SEMINARIO DE PATRIMIONIO ARTISTICO Y CULTURAL EN SUDAMERICA COLONIAL

Iconografía y cultura en el mundo colonial

Docente/s a cargo: Jaime Humberto Borja Gómez
Carga horaria: 32 h
Cuatrimestre, año: Primer cuatrimestre, 2025

Fundamentación

El proceso de conquista y colonización de América trajo consigo la implementación de una cultura visual que se arraigó en las bases de las culturas indígenas. La aparente victoria visual europea, tuvo en sus orígenes funciones muy definidas: reforzar el proceso de cristianización. Entre las diversas vertientes de la cultura visual, la pintura tuvo un papel significativo en la conformación de la cultura colonial, pues a través de ella se comunicaban los sistemas de valores europeos. A pesar que estos territorios estaban bajo la administración de España y Portugal, quienes procuraron un mismo entorno cultural, las respuestas regionales fueron visiblemente diferentes. El desarrollo de la cultura visual en América colonial a partir del siglo XVI se llevó a cabo con profundas diferencias.

Los factores que determinaron la diferenciación regional en la manera como se percibía y en lo que comunicaba la pintura fueron muchos a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Entre ellos se destacan, en principio, la formación de los centros administrativos. La historiografía tradicional ha resaltado a Perú y la Nueva España, los dos primeros virreinatos, como los lugares donde se formaron las “escuelas” pictóricas y donde hubo mayor profusión de temas e innovaciones visuales. Pero el proceso fue más complicado porque la diferenciación se vio afectada por las raíces visuales nativas que precedieron la llegada de los españoles; las diferencias étnicas en los diversos espacios coloniales; los heterogéneos sistemas de evangelización y cristianización; la apropiación de la riqueza económica; los ordenamientos sociales; las diferentes prácticas religiosas y devocionales; la conformación de una cultura letrada, así como los procesos de sincretismo y mestizaje.

La historiografía del arte y de la historia colonial, de este complejo panorama se ha preocupado principalmente por analizar la trasmisión de las imágenes y sus

implicaciones culturales. La preocupación ha sido proporcionar respuestas convincentes para explicar el proceso con el nombre genérico de “cultura virreinal”. Pero no se puede entender el conjunto de experiencias indianas desde esta perspectiva, pues esta fue una condición para algunos espacios coloniales. Nueva Granada, Venezuela, Guatemala, o Chile, tuvieron experiencias visuales más tardías con respecto a los centros virreinales. Esta versión de la pintura colonial americana puede ser contrastada desde el tratamiento de la iconografía, es decir, *qué y cómo se pintó,* pues éste es el principal rasgo de diferenciación entre los diversos espacios coloniales. El problema no es la continuidad de la cultura visual europea, sino la asimilación que cada espacio colonial llevó a cabo de la iconografía. A partir de esta, las diferentes culturas coloniales representaron sus propias y particulares experiencias históricas, la complejidad de sus aspectos institucionales y devocionales, e interpretaron las prácticas católicas. Aunque existen rasgos generales, la iconografía presenta rasgos particulares a cada región y en este sentido, es una experiencia gestual particular. De esta manera el curso pretende introducir al estudiante a la cultura colonial a partir de lo particular de la iconografía, la cual se debe entender como aquello que representa un sistema propio de valores.

Objetivos

Objetivo general

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 particulares

- 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. Bajo esta perspectiva, se observarán 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.

Unidad 1: Título.

Contenidos:

Semana 1

CLASE 1
Introducción: La cultura de la imagen colonial

Temas

- La cultura de la imagen colonial
- El concilio de Trento y los significados de la pintura

Lecturas:

La iconografía como fuente histórica

- Peter Burke. Visto y no visto. Introducción, capitulo 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

CLASE 2
Teoría barroca de la pintura e iconografía

Temas

- QUÉ Y CÓMO SE DEBIA PINTAR. LA RETORICA 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

Lectura:
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=fr

ontcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Semana 2

CLASE 3
La recepción de las imágenes

Temas:

- 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

Lecturas:

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

CLASE 4
Los Santos y las devociones

Temas:

- LOS SANTOS COMO MODELOS DE IMITACION

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

- LA ICONOGRAFIA DE SANTOS COMO ARQUETIPO

Lecturas:

El grabado y la producción artística

Lecturas:

- 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

Semana 3

CLASE 5
La iconografía y los Temas: santos y vírgenes

Temas:

- ALGUNOS MODELOS ICONOGRAFICOS DE SANTIDAD

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

Lecturas:

1. **Iconografía y pintar: La virgen**

Lecturas:

Scheonone, Héctor. Iconografía del arte colonial. La Virgen. http://es.scribd.com/doc/30990299/Iconografia-del-arte-colonial-Schenone-seleccion

CLASE 6
Sentido de la iconografía: el desengaño

Temas:

- 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

Lectura:

Pintar a Dios y los ángeles

Lecturas: ♦ 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

Semana 4

Clase 7
El gesto y la iconografía

Temas:

- Los gestos como expresiones del alma
- Los gestos y los escenarios de las visiones

Lecturas:

La cultura clásica y la iconografía

Lecturas:

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

Clase 8
El desnudo y el vestido

Temas:

- EL DESNUDO Y EL VESTIDO

1. La Desnudez: la vergüenza y la virtud
2. El Vestido, la vanidad y la belleza

Lecturas:

Intervenir imágenes sagradas

Lecturas:

- 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 obligatoria:

Ver en cada sesión

Bibliografía general

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.), *Revelaciones*. 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. "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, 2007

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. “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, 2008.

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, 1991.

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, 2000

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. (19969 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, 1989.

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 de cursada (especifique aquí modo en que se desarrollarán las clases)

Virtual / a distancia

Formas de evaluación

Se evaluará el curso con las entregas semanales y participación en el foro. Y al final del curso se elaborará un ensayo sobre una temática específica que tenga en cuenta las lecturas del curso y bajo una guía que será entregada oportunamente.

Requisitos para la aprobación del seminario

Se espera la participación en tiempo y forma en las actividades de foro. Asimismo, para cumplir con la cursada se deberá aprobar un breve ensayo crítico sobre una temática específica que dé cuenta de los ejes teóricos y metodológicos trabajados a lo largo del seminario.