

Materialidad y técnicas en la pintura colonial sudamericana

Cuatrimestre, año: 1er cuatrimestre 2021

El estudio de las técnicas pictóricas en América resulta un campo fundamental para comprender las normas del quehacer artístico en la colonia y avanzar sobre un estudio que, además de la caracterización de artistas, estilos y temas, despliegue una mirada pormenorizada sobre la obra de arte. Tal enfoque, orientado al estudio de la dimensión reflexiva de la obra de arte, permite profundizar en la materia que conforma una pintura y el accionar de los artistas para alcanzar esos resultados.

Las técnicas pictóricas en América se encontraron en gran medida sujetas a la normativa postulada por los tratados europeos, al igual que en la arquitectura y la escultura. Estos escritos desempeñaron un papel fundamental en la formación de los artistas a partir de un enorme caudal de información práctica y teórica. De todos modos, la transmisión de conocimientos de maestros a aprendices en los talleres americanos fomentó la regionalización de ciertas particularidades técnicas y la introducción de novedades basadas en gran medida en la posibilidad de acceso a materiales primas así como en la intención de dar respuesta a los gustos de la comitencia local. Por otra parte, no debe soslayarse la dimensión simbólica otorgada a determinados materiales, como el oro, en la pintura colonial.

- Comprender los procesos de creación técnica de la pintura
- Distinguir los materiales involucrados en la construcción y preparación de los soportes y capas pictóricas
- Identificar particularidades de los materiales y técnicas de la pintura Sudamericana

- Conocer las características de la pintura mural en América del Sur
- Profundizar en las investigaciones interdisciplinarias llevadas a cabo sobre casos concretos de la plástica colonial

Unidad 1: Técnicas de la pintura sobre lienzo

Contenidos:

La estructura material de la pintura sobre lienzo: bastidores, lienzos, capas de preparación y pigmentos. El obrador colonial: maestros, oficiales y aprendices en la división del trabajo en los talleres de pintura. El uso del oro y otras particularidades de las técnicas americanas.

Bibliografía obligatoria:

- Bruquetas Galán, Rocío, *Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro*. Madrid, Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico, 2002. Cap. "El arte de la pintura", pp. 61-112
- Rodríguez Nóbrega, Janeth, "El oro en la pintura de los reinos de la monarquía española. Técnica y simbolismo", en *Pintura de los Reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*, México, Fomento Cultural Banamex, tomo IV, 2009, pp. 1315-1375
- Siracusano, Gabriela, *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas, siglos XVI-XVIII*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005, pp. 267-321

Bibliografía complementaria:

- Wuffarden, Luis Eduardo, "From apprentices to 'famous brushes': native artists in Colonial Perú", en AA.VV., *Contested Visions*, Los Angeles, Yale University Press, 2011, pp. 251-273

Unidad 2: La pintura mural en América del sur

Contenidos:

Aspectos técnicos de la pintura mural. Características y distribución. Primeras aplicaciones de la pintura mural, posteriores modificaciones en las funciones y motivos. Muros para evangelizar: análisis de los programas iconográficos de Andahuayllillas, Curahuara de Carangas y Huaro.

Bibliografía obligatoria:

- Flores Ochoa, Jorge; Elizabeth Kuon Arce y Roberto Samanez Argumedo, *Pintura mural en el sur andino*, Lima, Banco de Crédito del Perú, s/f
- Mesa, José de y Teresa Gisbert, *Historia de la pintura cuzqueña*, Lima, Banco Wiese, 1982, pp. 259-274

Bibliografía complementaria:

- Vallín, Rodolfo, "La pintura mural en el Perú y Bolivia", en Gutiérrez, Ramón, Barroco Iberoamericano, De los Andes a las Pampas, Buenos Aires, Zurbarán-Lunweg, 1997, pp. 161-166

Unidad 3: Estudios interdisciplinarios sobre materialidad

Contenidos:

Conservación, historia del arte y química en los estudios de la pintura colonial. Ejemplos de investigación interdisciplinaria.

Bibliografía obligatoria:

- AA.VV., *Las 12 sibilas de la Parroquia de San Pedro G. Telmo*, San Martín, UNSAM Edita, 2010
- Seldes, Alicia, José Emilio Burucúa, Marta Maier, Gonzalo Abad, Andrea Jáuregui y Gabriela Siracusano, "Blue Pigments in South American Painting (1610–1780)", *Journal of the American Institute for Conservation*, Volume 38 n° 2 (enero 1999), pp. 100-123

Bibliografía complementaria:

- Siracusano, Gabriela (ed.), *La paleta del espanto, Color y cultura en los cielos e infiernos de la pintura colonial andina*, San Martín, UNSAM Edita, 2005

Bibliografía general

- AAVV, *Tarea de Diez Años*, Buenos Aires, Fundación Antorchas
- Bruquetas Galán, Rocío, *Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro*. Madrid, Fundación de apoyo a la historia del arte hispánico, 2002.
- Gutiérrez, Ramón, "Los gremios y academias en la producción del arte colonial". En Gutiérrez, Ramón (coord.). *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1995.
- Siracusano, Gabriela, *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas, siglos XVI-XVIII*, Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 2005

Modalidad docente

La metodología del presente seminario se inscribe en el formato general de educación a distancia de la maestría de la que forma parte. En tal sentido los alumnos recibirán un texto básico (complementado con una iconografía ad-hoc) el cual deberá ser leído y trabajado, incluso con las aperturas y completamientos que proporcionarán diferentes links y la bibliografía consignada.

Durante el desarrollo de la lectura y dentro del tiempo asignado al cursado de este seminario los alumnos deberán realizar un conjunto de 2 actividades por módulo, consistentes básicamente en requerimientos que induzcan a realizar trabajos de síntesis conceptual de la bibliografía proporcionada así como la realización de acotados

procesos de investigación puntual en torno de temas o problemas que puedan servir como referencias o ejemplificaciones del discurso teórico general.

Formas de evaluación

Se evaluará la participación en las actividades propuestas a lo largo de la cursada virtual. Esto implica:

- La entrega en tiempo y forma de las actividades que se propongan.
- La participación en los foros de acuerdo con las indicaciones de la docente.

Requisitos para la aprobación del seminario

La aprobación final del seminario dependerá de la nota que se obtenga del cumplimiento de estas actividades y participación en foros. En el caso de que lo considere necesario, la profesora indicará un trabajo práctico final.