

MARTHA FERNÁNDEZ

TÍTULO: Arquitectura barroca de la Nueva España. Siglos XVII y XVIII

DESCRIPCIÓN: El curso estará enfocado al desarrollo de la arquitectura barroca de la Nueva España tanto en las edificaciones religiosas como en la arquitectura civil; igualmente se analizará la inclusión de esos edificios en el contexto urbano manierista que persiste hasta nuestros días. También se abordará el simbolismo de los elementos y espacios arquitectónicos, que explican su razón de ser y los mensajes que transmiten. Con todo, se podrá definir la independencia con la que se desarrolló respecto a la metrópoli pese a compartir modelos comunes y con ello se mostrará la identidad artística y cultural del virreinato. Un curso de esta naturaleza es útil a los estudiantes de licenciatura en tanto que entran en contacto con las manifestaciones artísticas como producto y reflejo de la sociedad que las creó y de su tiempo histórico. Es un curso que relaciona diversas áreas de conocimiento como historia, historia del arte y filosofía, lo que permite al alumno tener conocimiento del virreinato desde diversas perspectivas, por lo que se vincula con el área de conocimiento histórico.

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA: El curso se impartirá a partir de la exposición de la maestra en los contenidos teóricos y en la contextualización histórica. Para explicar las características formales, estilísticas y simbólicas de los edificios y del urbanismo, se emplearán imágenes en Power Point que ilustran las obras más representativas de cada uno de los temas y subtemas del programa. Es de gran importancia la participación de los estudiantes en clase para involucrarlos en las discusiones e hipótesis en torno a los diversos temas abordados en el curso.

OBJETIVOS: Introducir a los estudiantes en el estudio y análisis de la arquitectura y el urbanismo de la Nueva España dentro de la cultura barroca marcada por el criollismo. De esta manera, se estructurará un curso discursivo y analítico que llevará a los estudiantes a conocer las características formales, estilísticas y simbólicas de los templos y capillas de las diferentes órdenes religiosas femeninas y masculinas, las catedrales del clero secular, los retablos, los palacios, las casas habitación y el urbanismo de las ciudades novohispanas.

CONTENIDO:

Primera parte

La arquitectura novohispana del siglo XVII

I. El manierismo novohispano:

1. El manierismo europeo y los tratados de arquitectura
2. Los dos momentos del manierismo novohispano

II. El paso del manierismo al barroco:

1. El “eclecticismo” de mediados de siglo:
 - a) El nacimiento de la tradición arquitectónica novohispana
 - b) Las primeras obras con columnas salomónicas helicoidales

III. El triunfo del barroco y la incorporación de la columna helicoidal en la arquitectura:

1. El desarrollo formal de la columna helicoidal
2. El salomonismo en la arquitectura del siglo XVII

IV. La arquitectura barroca de fin del siglo:

1. Los diversos lenguajes formales
2. Los retornos al pasado
3. El cambio de estilo

V. Arquitectura civil y urbanismo en el siglo XVII

Segunda parte

La arquitectura novohispana del siglo XVIII

I. Los ecos del siglo XVII:

1. La arquitectura salomónica:
 - a) La columna helicoidal en el siglo XVIII
 - b) Los otros soportes salomónicos
 - c) El salomonismo en el siglo XVIII
2. La yesería y los azulejos

II. Las creaciones del siglo XVIII:

1. El barroco estípite
2. El barroco anástilo

III. La arquitectura Ilustrada:

1. El barroco neóstilo
2. La arquitectura académica:
 - a) La fundación de la Academia de San Carlos
 - b) La arquitectura neoclásica

IV. La arquitectura civil y el urbanismo del siglo XVIII:

1. Los palacios barrocos
2. Los palacios neoclásicos

Tercera parte

El sentido simbólico de la arquitectura barroca novohispana

Arquitectura religiosa

Arquitectura civil

Urbanismo: el concepto de ciudad en la Nueva España

Cultura francmasónica en la Nueva España

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Reseña de las siguientes obras:

GONZÁLEZ GALVÁN, Manuel: "El espacio en la arquitectura religiosa virreinal de

México” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, IX, 35 (México, 1966).
 Reseña comparativa de los siguientes dos artículos:

MANRIQUE, Jorge Alberto: “El ‘neóstilo’: la última carta del barroco mexicano”, en *Una visión del arte y de la historia*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, t. III, pp. 299-321.

FERNÁNDEZ, MARTHA: “El neóstilo y las primeras manifestaciones de la Ilustración en Nueva España” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 64 (México, 1993), pp. 31-45.

RAMÍREZ, Juan Antonio: *Edificios-cuerpo. Cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones*, Madrid, Ediciones Siruela, 2003.

Las reseñas deberán enviarse al correo: marthafernandez@filos.unam.mx

Examen final presencial: 11 diapositivas a escoger 10 en las que el estudiante deberá definir:

1. Tipo de obra que ve en la diapositiva (catedral, capilla, retablo, palacio, etc.).
2. Modalidad del barroco al que pertenece esa obra.
3. Una característica de la modalidad a la que pertenece la obra que aparece en la diapositiva.

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego y Enrique Marco Dorta: *Historia del arte hispanoamericano*, 3 t., Barcelona, Salvat Editores, 1945-1950.

GONZÁLEZ GALVÁN, Manuel: “El espacio en la arquitectura religiosa virreinal de México” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, IX, 35 (México, 1966).

_____: “Génesis del barroco y su desarrollo formal en México” en *Historia del Arte Mexicano*, t. V, SEP, INBA, Salvat Editores, 1982.

KUBLER, George: *Arquitectura de los siglos XVII y XVIII en Ars Hispaniae. Historia Universal del Arte Hispánico*, t. XIV, Madrid, Editorial Plus-Ultra, 1957.

MANRIQUE, Jorge Alberto: “Del barroco a la Ilustración” en *Historia General de México*, t. I, 2a. reimpresión, México, El Colegio de México, 1987.

O’GORMAN, Edmundo: *Meditaciones sobre el criollismo*, México, Centro de Estudios de Historia de México, Condumex, 1970.

Diccionarios de términos arquitectónicos

VOCABULARIO arquitectónico ilustrado, México, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1980.

GONZÁLEZ GALVÁN, Manuel: *Glosario de términos arquitectónicos*, México, Comisión de Planeación del Fondo Regional de la Zona Centro, 2002.

FERNÁNDEZ LÓPEZ, Juana Inés, et. Al., *Vocabulario eclesiástico novohispano*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

ANGULO ÍÑIGUEZ, Diego: “Eighteenth Century Church Fronts in Mexico City” en *Journal of the Society of Architectural Historians*, 5 (1945-1947).

BERLIN, Heinrich: “Artífices de la Catedral de México (Investigación en el Archivo General de la Nación)” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, III, 11 (México, 1944).

BONET CORREA, Antonio: "Retablos del siglo XVII en Puebla" en *Archivo Español de Arte y Arqueología*, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Diego Velázquez, t. 36, núm. 143 (Madrid, 1963).

CASTRO MORALES, Efraín: "El Santuario de Guadalupe de México en el siglo XVII" en *Retablo barroco a la memoria de Francisco de la Maza*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1974.

_____ : "Los maestros mayores de la Catedral de México" en *Artes de México*, 182-183, año XXI (México, 1976).

DÍAZ, Marco: *Arquitectura religiosa en Atlixco*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1974.

_____ : *La arquitectura de los jesuitas en Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1982.

_____ : "Retablos salomónicos en Puebla" en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 50/1 (México, 1982).

FERNÁNDEZ, Martha: *Arquitectura y gobierno virreinal. Los maestros mayores de la ciudad de México. Siglo XVII*, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1985 (Estudios y fuentes del arte en México: XLV).

_____ : *Retrato hablado. Diego de la Sierra, un arquitecto barroco en la Nueva España*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986 (Monografías de Arte: 14).

_____ : *Artifícios del barroco. México y Puebla en el siglo XVII*, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1990 (Colección de Arte: 14).

_____ : "El neóstilo y las primeras manifestaciones de la Ilustración en Nueva España" en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 64 (México, 1993).

_____ : *Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva España durante el siglo XVII*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002.

MANRIQUE, Jorge Alberto: "El 'neóstilo': la última carta del barroco mexicano" en *Una visión del arte y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001.

MAQUÍVAR, María del Consuelo: *Los retablos de Tepetzotlán*, México, Museo Nacional del Virreinato, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1976 (Colección Científica. Catálogos y Bibliografías: 47).

MAZA, Francisco de la: *Los retablos dorados de la Nueva España*, México, Ediciones Mexicanas, 1950.

_____ : *El churrigueresco en la ciudad de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1969 (Presencia de México: 9).

_____ : *Arquitectura de los coros de monjas en México*, 2a. ed., México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1973.

_____ : *El arte colonial en San Luis Potosí*, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, Imprenta Universitaria, 1985.

TOUSSAINT, Manuel: *Arte mudéjar en América*, México, Editorial Porrúa, 1946.

_____ : *Arte colonial en México*, 5a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1990.

TOVAR DE TERESA, Guillermo: *México barroco*, México, Secretaría de Asentamientos Humanos y Obras Públicas, 1981.

_____ : *Bibliografía novohispana de arte*, México, Fondo de Cultura Económica, 1988.

VARGAS LUGO, Elisa: *Las portadas religiosas de México*, 2a. ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1986 (Estudios y fuentes del arte en México: XXVII).

Tratados de arquitectura

BORROMEIO, Carlos: *Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos*, introducción, traducción y notas de Bulmaro Reyes Coria, nota preliminar de Elena Isabel Estrada de Gerlero, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, Imprenta Universitaria, 1985 (Estudios y fuentes del arte en México: XLIX). [1a. ed.: 1577].

CARAMUEL, Juan: *Arquitectura recta y oblicua considerada dibujada en el Templo de Jerusalén en Tomo III de la Arquitectura Civil en que contienen las ichonographias, ortographias, figuras y delineaciones, que en los tomos precedentes se explican*. (Vigeven. En la imprenta obispal por Carrillo Corrado, año de MCDLXXXVIII), Madrid, Editorial Turner, 1984.

CÉSPEDES, Pablo de: *Discurso sobre el Templo de Salomón* en Juan Agustín Ceán Bermúdez: *Diccionario Histórico de los más ilustres profesores de las Bellas Artes en España*, t. V, Madrid, Reales Academias de Bellas Artes de San Fernando y de la Historia, 1965. [Edición facsimilar de la de Madrid, Imprenta de la Viuda de Ibarra, 1800].

DIETTERLIN, Wendel: *The Fantastic Engravings of Wendel Dietterlin. The 203 Plates and Text of his Architecturam* introducción de Adolf K. Placzek, Nueva York, Dover Publications, 1968. [Edición facsimilar de la de 1598].

GUARINI, Guarino: *Architettura civile*, introducción de Nino Carboneri, notas y apéndices de Bianca Tavessi La Greca, Milán, Edizioni il Polifilo, 1968 [1ª ed., 1737].

SAN NICOLÁS, fray Laurencio de: *Arte y uso de arquitectura*, 2. t., España, Albatros Ediciones, 1989 [1ª ed.: Madrid, 1639 y 1664].

SERLIO BOLONÉS, Sebastián: *Tercero y Cuarto Libros de Arquitectura*, s/l, Universidad Autónoma del Estado de México, 1978.

TORMO Y MONZÓ, Elías y Celestino Gusi: *La vida y la obra de fray Juan Ricci*, edición preparada por Enrique Lafuente Ferrari, Madrid, 1930.

VIGNOLA, Iácome: *Tratado de los cinco órdenes de arquitectura*, (Madrid. En casa del autor, 1593), Valencia, Ediciones Albatros, 1985 (Colección Juan de Herrera: 6).

WIEBENSON, Dora: *Los tratados de arquitectura. De Alberti a Ledoux*, traducción de Pilar Vázquez Álvarez, Madrid, Hermann Blume, 1988. [1ª ed. en inglés: 1982].

VITRUVIO, Marco Lucio: *Los diez libros de Arquitectura*, traducción del latín, prólogo y notas de Agustín Blánquez, Barcelona, Editorial Iberia, 1955. [Manuscrito de hacia 738-741, 1a. ed.: 1486].

Simbolismo en la arquitectura cristiana

BECKER, Udo: *Enciclopedia de los símbolos*, traducción de José Antonio Bravo, México, Editorial Océano, 2001.

BEIGBEDER, Olivier: *Léxico de símbolos*, 2ª ed. española, Madrid, Ediciones Encuentro, 1995.

BIEDERMANN, Hans: *Diccionario de símbolos*, traducción de Juan Godo Costa, Barcelona, Paidós, 1993.

BURCKHARDT, Titus: *Principios y métodos del arte sagrado*, traducción de Esteve Serra, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 2000.

- CORBOZ, André: “La Ciudad como Templo” en *Dios arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de Salomón*, 2ª ed., Madrid, Ediciones Siruela, 1995.
- CHAMPEAUX Gérard de y Dom Sébastien Sterckx: *Introducción a los símbolos*, traducción de Abundio Rodríguez, O. S. B., Madrid, Ediciones Encuentro, 1992 (Arte: 17).
- ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*, traducción de Luis Gil Fernández, Barcelona, Paidós, 1998.
- _____ : *Tratado de historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado*, 3ª ed., traducción de A. Medinaveitia, Madrid, Ediciones Cristiandad, 2000.
- ESTEBAN LORENTE, Juan F.: *Tratado de Iconografía*, Madrid, Istmo, 1998.
- FERGUSON, George: *Signos y símbolos en el arte cristiano*, traducción de Carlos Peralta, Buenos Aires, Emecé Editores, 1955. p. 49.
- GUÉNON, René: *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*, traducción de José Luis Tejada y Jeremías Lera, Barcelona, Paidós, 1995.
- HAMBLIN, William J. y David Rolph Seely: *El Templo de Salomón. Historia y mito*, traducción de David Govantes, Madrid, Ediciones Akal, 2008.
- HANI, Jean: *El simbolismo del Templo cristiano*, traducción de Jordi Quimgles, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 2000 (Sophia Perennis: 5). [1ª ed.: 1978].
- HUMPHREY, Caroline y Piers Vitebsky: *Arquitectura sagrada. La expresión simbólica de lo Divino en estructuras, formas y adornos*, traducción de Francisco Páez de la Cadena, Singapur, Duncan Baird Publishers, 1997 (Culturas de la Sabiduría).
- MARTÍNEZ RIPOLL, Antonio: “Pablo de Céspedes y la polémica Arias Montano-Del Prado y Villalpando” en *El Escorial. Estudios inéditos en conmemoración del IV Centenario de la terminación de las obras*, Madrid, Consejo Superior de Investigación Científica, 1987.
- NIETO ALCAIDE, Víctor: *La luz, símbolo y sistema visual. (El espacio y la luz en el arte gótico y del Renacimiento)*, Madrid, Ediciones Catedra, 1978 (Cuadernos Arte Catedra).
- PLAZAOLA, Juan: *Historia y sentido del arte cristiano*, Madrid, Biblioteca de Autores Cristianos, 1996.
- RAMÍREZ, Juan Antonio: “Guarino Guarini, fray Juan Ricci y el ‘Orden Salomónico Entero’” en *Goya. Revista de Arte*, 160 (Madrid, 1981).
- _____ : *Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía*, Madrid, Editorial Nerea, 1991.
- _____ : “Sinécdoque: columnas ‘salomónicas’” en *Dios arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de Salomón*, edición a cargo de Juan Antonio Ramírez, 2ª ed., Madrid, Ediciones Siruela, 1995 [1ª ed.: 1994].
- _____ : “Evocar, reconstruir, tal vez soñar. (El Templo de Jerusalén en la historia de la arquitectura)” en *Dios arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de Salomón*, 2ª ed., edición a cargo de Juan Antonio Ramírez, Madrid, Ediciones Siruela, 1994 [1ª ed.: 1994].
- _____ : *Edificios-cuerpo. Cuerpo humano y arquitectura: analogías, metáforas, derivaciones*, Madrid, Ediciones Siruela, 2003.
- TAYLOR, René: “Juan Bautista Villalpando y Jerónimo de Prado: de la arquitectura práctica a la reconstrucción mística” en *Dios arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de Salomón*, edición a cargo de Juan Antonio Ramírez, Madrid, Ediciones Siruela, 1994.
- WARD PERKINS, Jonh B.: “The Shrine of St. Peter and the Twelve Spiral Columns” en *Journal of Roman Studies*, 42 (Londres, 1952).

Simbolismo en el arte novohispano

BARGELLINI, Clara: “‘Monte de oro’ y ‘Nuevo cielo’: composición y significado de los retablos novohispanos” en *Estudios sobre arte. Sesenta años del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1998.

CUADRIELLO, Jaime: “El Obrador Trinitario o María de Guadalupe creada en idea, imagen y materia” en *El Divino Pintor: la Creación de María de Guadalupe en el Taller Celestial*, México, Museo de la Basílica de Guadalupe, Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, 2001.

FERNÁNDEZ, Martha: “El Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Una reconstrucción novohispana del Templo de Salomón” en *Del libro de emblemas a la ciudad simbólica. Actas del III Simposio Internacional de Emblemática Hispánica*, 2 vol., Castellón de la Plana, Valencia, España, Bancaixa, Universitat Jaume I, 2000.

_____: *La imagen del Templo de Jerusalén en la Nueva España*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Coordinación de Humanidades, 2003 (Colección de Arte: 52).

_____: *Estudios sobre el simbolismo en la arquitectura novohispana*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2011.

GONZÁLEZ GALVÁN, Manuel: “El oro en el barroco” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 45 (México, 1976).

MORERA, Jaime: “Pabellones y lambrequines heráldicos en la iconografía religiosa de la Nueva España” en *De arquitectura, pintura y otras artes. Homenaje a Elisa Vargaslugo*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2004.

RUBIAL GARCÍA, Antonio: “*Civitas Dei et novas orbis*. La Jerusalén celeste en la pintura de Nueva España” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Universidad Nacional Autónoma de México, 72 (México, 1998).

VICTORIA, José Guadalupe: “De blasones y baluartes mexicanos”, en *Historia, leyendas y mitos de México: su expresión en el arte. (XI Coloquio Internacional, México, D. F.)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988 (Estudios de Arte y Estética: 30).