Nombre del profesor :
José Rogelio Ruiz Gomar Campos
Título de la actividad académica:
(ARTE COLONIAL MEXICANO)I: “La pintura del siglo XVIII en la Nueva España”
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de 10 a 12, de preferencia en el anexo Edif. A. Sánchez Vázquez-
Cupo máximo del grupo
20
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Estudiar la producción picórica que se realizó en la Nueva España a lo largo del siglo XVIII, atendiendo a los cambios que fue experimentando en su desarrollo con el viraje hacia “el murillismo” y la lllegada del nuevo gusto y modelos artísticos introducidos por los borbones en España, que dieron paso a un tipo de pintura aún de corte barroco pero más ligera y luminosa.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Acercar a los alumnos a la producción pictórica en la Nueva España de ese periodo, para que puedan reconocer sus distintas etapas, características y sus principales representantes. Que adquieran herramientas teóricas y metodológicas que les permitan la valoración y análisis de las obras de ese periodo. Que accedan a un mayor conocimiento del papel que desempeñaron los pintores en la vida política, social y económica de la Nueva España, aun miembros de una comunidad gremial pero que empiezan a unirse en Academias. Capacitarles en la lectura e interpretación de las pinturas como obras de arte y como documentos históricos, esto es, como expresiones de una época y una sociedad específicas. Familiarizarlos con la identificación de los principales temas abordados, así como en el análisis de las características formales que exhiben las obras a estudiar

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
80 %

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).
Para la evaluación, además de la regular asistencia y participación de los alumnos en las distintas sesiones, se pedirá a final del seminario la elaboración de un trabajo, de entre 5 y 15 cuartillas, cuyo tema será escogido libremente por el alumno, que puede estar en función del tema de su tesis o de acuerdo con sus preferencias e intereses, pero siempre en relación al periodo que se trató en el curso. Podrá centrarse en el análisis de una sola pintura o un alguno de los artífices que se estudiaron, o bien abocarse al estudio iconográfico de algún tema en particular, ya sea desarrollado en una o en varias obras.
Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)
I ¿La Decadencia? La pintura en el paso del siglo XVII al XVIII 1. Cristóbal de Villalpando. 2. Juan Correa 3. Los Arellano. Los González. Los Miranda II El viraje hacia el “murillismo” y la formación de una primera Academia 4. Nicolás Rodríguez Juárez 5. Juan Rodríguez Juárez 6. Antonio de Torres. Juan Francisco de Aguilera. 7. Francisco Martínez. El Padre Manuel, S.J. Fray Miguel de Herrera III Los pintores de mediados del siglo XVIII. Fundación de una nueva Academia 8. José de Ibarra 9. Miguel Cabrera IV Los pintores “cabrerianos” y los nuevos aires de renovación 10. Andrés de Islas. Antonio Pérez de Aguilar 11. José de Páez. 12. Juan Patricio Morlete Ruiz

13. Francisco Antonio Vallejo

V La Real Academia de San Carlos

14. Gerónimo Antonio Gil y los maestros peninsulares.
15. Los pintores criollos: José de Alcíbar. Andrés López
16. Rafael Ximeno y Planes. José María Vázquez. Oros actores: Francisco Eduardo Tresguerras. José Luis Rodríguez Alconedo

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Burke, Marcus, *Pintura y escultura en Nueva España. El Barroco*. México, Azabache, 1992.
- Carrillo y Gariel, Abelardo, *El pintor Miguel Cabrera*, México, INAH, 1966
- Castro Morales, Efraín, "Ordenanzas de pintores y doradores de la ciudad de Puebla de los Ángeles", en *Boletín de Monumentos Históricos*, num. 9; México, INAH, 1989, pp.4-9
- Castelló Yturbide, Teresa, "Los cuadros de mestizaje y sus pintores", en *De Historia. Homenaje a Jorge Gurría Lacroix*, México, UNAM, IIH, 1985.
- - - - y Marita Martínez del Río, *biombos mexicanos*, México, INAH, 1970.
- Cuadriello, Jaime (curador) *Maravilla Americana. Variantes de la iconografía guadalupana*, Patronato cultural de Occidente, 1989.
- - - - (curador) *Juegos de Ingenio y agudeza. La pintura emblemática de la Nueva España* (cat. exp.), México Museo Nacional de Arte, 1994.
- - - - "Tresguerras, el sueño y la melancolía", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 76; México, UNAM, 1998, pp. 87-124.
- Estrada de Gerlero, Elena Isabel, "Las pinturas de castas, imágenes de una sociedad variopinta", en *México en el mundo de las colecciones de arte. Nueva España2*, México, 1994
- García Barragán, Elisa, *José Luis Rodríguez Alconedo. Artista y patriota poblano*, Puebla, Gobierno del Edo. de Puebla, 1992
- - - - "José María Vázquez en el neoclasicismo mexicano", en *Un hombre entre Europa y América. Homenaje a Juan Antonio Ortega y Medina*, México, UNAM, IIH, 1993, pp. 431-446.
- García Sáiz, Concepción, *La pintura colonial en el Museo de América (I):* La *escuela Mexicana,* Madrid, Ministerio de Cultura, 1980.
- - - - *Las castas mexicanas. Un género pictórico americano*, Italia, 1989.
- Gutiérrez, Haces, Juana, *et al.*,*Cristóbal de Villalpando ca. 1649-1714*, México, Fomento Cultural Banamex,UNAM-IIE, 1997.
- Katzew, Ilona (editora), *New World Orders. Casta Painting and colonial Latin America*, New York, Americas

Society Art Gallery, 1966
- - - (edittora) *Pintado en México, 1700-1790 Pinxit Mexici*, Los Angeles County Museum of Art, Fomento Cultural Banamex, 2017.
- Manrique, Jorge Alberto, "Problemas estilísticos de la pintura del siglo XVIII", en *Pintura Novohispana. Museo Nacional del virreinato, Tepotzotlán*, t. II, Primera parte, Asociación de Amigos del Museo, 1994.
- Maza, Francisco de la, *El pintor Cristóbal de Villalpando*, México, INAH, 1964.
- Moyssén, Xavier, "Una gran pintura mural de la Real y Pontifica Universidad", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 36, México, UNAM, 1967, pp. 39-49.
- Mues Orts, Paula, *La libertad del pincel. Los discursos sobre la nobleza de la pintura en la Nueva España,* México, Universidad Iberoamericana, 2011.
- Reyes Retana Márquez, Oscar, "Las pinturas de Juan Patricio Morlete Ruiz en Malta", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 68; México, UNAM, 1996, pp. 113-125.
- Ruiz Gomar, Rogelio, "El gremio y la cofradía de pintores en la Nueva España", en Vargas Lugo, Elisa, *et al*, *Juan Correa. Su vida y su obra*, t.III, México, UNAM, 1991.
- - - "La pintura del periodo virreinal en México y Guatemala", en Ramón Gutiérrez, coord., *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamerica, 1500-1825*, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 113-138.
- Toussaint, Manuel, "La pintura con incrustaciones de concha nácar en Nueva España", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 20, México, UNAM, 1952, pp. 5-20.
- Tovar de Teresa, Guillermo, *Miguel Cabrera, pintor de cámara de la reina celestial,* México, InverMéxico, 1995.
- Sigaut, Nelly, "Una tradición plástica novohispana", en *Lenguaje y tradición en México*, el Colegio de Michoacán, 1989, pp. 315-372.
- Vargas Lugo, Elisa, *Estudios de pintura colonial hispanoamericana*, México, UNAM, Coordinación de Humanidades-CECYDEL, 1992 (500 años después).
- - - - "La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 50/1, México, UNAM, 1982, pp. 61-76
- .- - - "El retrato de donantes y el autorretrato en la pintura novohispana", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 51, México, UNAM, 1983, pp. 13-20
- - - - *et al*, *Juan Correa. Su vida y su obra*, 5 vols., México, UNAM, 1985 – 2017.
- - - - (coord.) *Pintores y pintura de la Maravilla americana*, México, Fomento Cultural Banamex, Secretaría de Cultura, Gob. del Edo. de Puebla, 2021.

22 de noviembre de 2023