

Nombre del profesor (es):
José Rogelio Ruiz Gomar Campos
Título de la actividad académica:
“La pintura en la Nueva España en el siglo XVI”
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves de las 12 a las 14 hrs.
Cupo máximo del grupo
25
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Acercar all alumno a la producción pictórica producida en la Nueva España en el transcurso del siglo XVI para conocer su desarrollo, sus distintas etapas, sus características y sus principales representantes
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ol style="list-style-type: none"> 1. Se le proporcionarán al alumno herramientas teóricas y metodológicas que le permitan la valoración y análisis de las características propias de la pintura que se produjo en la Nueva España en el periodo señalado. 2. El alumno accederá al conocimiento del papel que desempeñó el pintor virreinal, como miembro de una comunidad artesanal (gremio), inserta en la vida política, social y económica de la Nueva España. 3. Se capacitará al alumno en la lectura e interpretación de la pintura colonial de este periodo, como documento histórico y artístico, esto es como expresión de una época y una sociedad específicas.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)
75 %

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).

El alumno deberá entregar al final del curso un breve texto (de 5 a 10 cuartillas) con el estudio (análisis iconográfico y/o análisis del lenguaje formal) de una pintura realizada en el siglo XVI, del artista y asunto que él escoja, de acuerdo a sus temas de interés; o un estudio con el análisis y comparación de dos o tres pinturas de distintos artistas pero que se ocupen del mismo asunto y que al menos una de ellas sea del siglo XVI.

Temario desglosado por sesión (16 sesiones, incluir lecturas obligatorias por sesión sí es el caso)

I. Generalidades y Antecedentes.

1. -Situación de la pintura en Europa al momento de la conquista de México. -Escuela italiana.
2. -Escuela flamenca
3. -Escuela española.
4. -La expresión pictórica en el mundo mesoamericano al momento del contacto

II. El trasplante de la cultura occidental al Nuevo Mundo.

5-Establecimiento de la pintura al modo "occidental" en la Nueva España. –El paso de artistas y de obras.

6–El uso de estampas y grabados.

7-Los primeros pintores.

8-La aculturación del indígena. Las escuelas conventuales.

9-Códices poscortesianos

10-Pintura mural

11-Arte plumario

12 - Aspectos técnicos: aglutinantes, pigmentos y soportes. Aspectos laborales: El gremio de pintores y doradores. –Las Ordenanzas.

III. La pintura de corte culto en la segunda mitad del siglo XVI.

13-Los ecos manieristas.

14-Los artistas principales: Simón Pereyng

15-Andrés de Concha.

16-Los artistas secundarios: Francisco de Morales. Francisco de Zumaya. Alonso de Villasana.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

a. Obras generales:

- **Ángeles Jiménez, Pedro, Elsa Arroyo Lemus y Elisa Vargaslugo** (coordinadores), *Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, UNAM, IIE, 2020
- **Couto, José Bernardo**, *Dialogo sobre la historia de la pintura en México*; México, FCE, 1947. (hay una edición más reciente: México, CONACULTA, 1995).
- **Ruiz Gomar, Rogelio**, "La pintura del periodo virreinal en México y Guatemala", en Ramón Gutiérrez, coord. *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica. 1500-1825*, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 113-138.
- **Toussaint, Manuel**, *Pintura Colonial en México*, México, UNAM, IIE, 1965.

- **Amador Marrero, Pablo F**, "Los otros usos del pincel. Retablos y policrímia", en Ángeles Jiménez, Pedro, Elsa Arroyo Lemus y Elisa Vargaslugo (coordinadores), *Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, UNAM, IIE, 2020.
- **Ángeles Jiménez, Pedro**, *Pintura novohispana del siglo XVI. Imágenes de arte mexicano*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1994.
- **Arellano, Alfonso**, *La Casa del Dean. Un ejemplo de pintura mural civil del siglo XVI en Puebla*, México, UNAM, Coordinación de Humanidades, 1996 (Colección de Arte 48)
- **Arroyo Lemus, Elsa Minerva**, "Como pintar a lo flamenco: El lenguaje pictórico de Martín de Vos y su anclaje en la Nueva España" (Tesis de Doctorado en Historia del Arte), México, UNAM, FFyL, 2015.
- --- -- "Biografía cultural de las pinturas de Marten de Vos en México, en Ángeles Jiménez, Pedro, Elsa Arroyo Lemus y Elisa Vargaslugo (coordinadores), *Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, UNAM, IIE, 2020.
- **Berlin, Heinrich**, "The Hight Altar of Huejotzingo", *The Americas*, vol. XV, núm. 1, Washington, D.C., 1958, pp. 63-73
- **Cano Baca, Luis Ricardo Nathael**, "Conjunto tabular de San Agustín Acolman. Eventos materiales de una técnica pictórica" (Tesis de Maestría en Historia del Arte); México, UNAM, FFyL,
- **Castro Morales, Efraín**, "El retablo de Cuauhtinchan, Puebla", *Historia Mexicana*, núm. 70, México, octubre-diciembre de 1968, pp. 179-189.
- **Cazenave-Tapie, Christiane**, *La Pintura Mural del siglo XVI*, México, CONACULTA, 1996
- **Domínguez Silva, Julieta**, "La pintura mural del claustro bajo del convento de San Martín Huaquechula, Puebla" (Tesis de Maestría en Historia del Arte); México, UNAM, FFyL, 2009.
- **Escalante Gonzalbo, Pablo**, *Los códices*, México, CONACULTA, 1997
- --- --, (Coord), *El Arte Cristiano-Indígena del siglo XVI Novohispano y sus modelos europeos*, México, UNAM, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2008.
- **Estrada de Gerlero, Elena Isabel**, "La plumaria, expresión artística por excelencia", en *México en el mundo de las colecciones de arte. Nueva España 1*, México, 1994.
- --- -- *Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2011,
- **Fernández, Justino**, "Composiciones barrocas de las pinturas en el Altar del Perdón". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. IX, núm. 35, México, UNAM, 1966, pp. 41-43.
- **Fernández, Martha**, "Andrés de Concha: nuevas noticias, nuevas reflexiones", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 59, México, UNAM, 1988, pp. 51-68.
- **Magaloni Kerpel, Diana**, *Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice florentino*, México, UNAM, The Getty Research Institute, 2014.
- --- --, "Imágenes de la conquista de México en los códices del siglo XVI", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 82, México, UNAM, Primavera, 2003.
- **Maza, Francisco de la**, *el pintor Martín de Vos en México*, México, UNAM, IIE, 1971.
- **Montes González, F.**, "Sobre la atribución a Simón Pereyng de las escenas de batallas del palacio de los virreyes de México", *Laboratorio de Arte*, núm. 18, Universidad de Sevilla, 2005, pp. 153-165.

- **Moyssén, Xavier**, "Tecamachalco y el pintor indígena Juan Gerson", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 33, México, UNAM, 1964.
- --- --, "Las pinturas perdidas de la catedral de México", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. X, num. 39, México, UNAM, 1970, pp. 87-112.
- **Pérez Salazar, Francisco**, *Historia de la pintura en Puebla*, (ed. Elisa Vargas Lugo) México, UNAM, IIE, 1963.
- **Reyes Valerio, Constantino**, *El pintor de conventos. Los murales del siglo XVI en la Nueva España*, México, INAH, 1978.
- **Romero Frizzi, María de los Ángeles**, "Mas ha de tener este retablo...", *Estudios de Antropología e Historia*, núm. 9, México, INAH, 1978
- **Romero Reza, Alejandro Isaac**, "Estudio iconográfico de la pintura mural del claustro alto del convento de san Francisco Tepeapulco" (Tesis de Maestría en Historia del Arte); México, UNAM, FFyL, 2009.
- **Ruiz Gomar, Rogelio**, "La pintura manierista en la Nueva España", en *Historia del arte mexicano* t. 7, México, SALVAT-SEP-INBA, 1986.
- --- --, "Noticias referentes al paso de algunos pintores a la Nueva España", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XIV, núm. 53, México, UNAM, 1983, pp. 65-73.
- --- --, "Andrés de Concha. Entre dudas y certezas", en Ángeles Jiménez, Pedro, Elsa Arroyo Lemus y Elisa Vargaslugo (coordinadores), *Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, UNAM, IIE, 2020.
- **Sotos Serrano, Carmen**, "Luces y sombras en torno a Andrés y Pedro de Concha", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 83, México, UNAM, Otoño 2003, pp.123-152.
- --- --, "Artistas y mecenas: Andrés de la Concha y sus relaciones con la sociedad novohispana" (Discurso de Ingreso), en *Memorias de la Academia Mexicana de la Historia*, t. XLVII, México, 2007-2008.
- **Sotos Serrano, Carmen y Pedro Ángeles Jiménez**, comp. *Cuerpo de documentos y bibliografía para el estudio de la pintura en la Nueva España, 1543-1623*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2007.
- **Toussaint, Manuel**, "Notas sobre Andrés de la Concha", *Revista Mexicana de Estudios Históricos*, t. I, núm. 1, 1927, pp. 26-39.
- --- --, *La pintura en México durante el siglo XVI*, México, Imprenta Mundial, 1936.
- --- --, "Proceso y denuncias contra Simón Pereyys en la Inquisición de México", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, suplemento al num. 2, México, UNAM, 1938.
- **Tovar de Teresa, Guillermo**, *Pintura y escultura en Nueva España (1557-1640)*, México, Azabache, 1992.
- --- --, *Bibliografía novohispana de arte. Primera parte. Impresos mexicanos relativos al arte de los siglos XVI y XVII*, México, FCE, 1988.
- --- -- "La pintura en el siglo XVI en Oaxaca. Nuevas noticias sobre Andrés de Concha y Simón Pereyys en Teposcolula", *El Alcaraván*, vol. V, Oaxaca, 1994, pp. 39-41.
- **Victoria, José Guadalupe**, *Pintura y sociedad en Nueva España. Siglo XVI*, México, UNAM, IIE, 1986
- --- -- *Un pintor en su tiempo: Baltasar de Echave Orio*, México, UNAM, IIE, 1994.
- --- -- "Sobre las nuevas consideraciones en torno a Andrés de Concha", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XIII, núm. 50/1; México, UNAM, 1982, pp. 77-86
- --- -- "Un pintor flamenco en Nueva España: Simón Pereyys", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XIV, num. 55, México, UNAM, 1986, pp. 69-83.
- --- -- "Un siglo de pintura en la Nueva España, 1521-1640", en *Pintura novohispana. Museo Nacional del Virreinato, Tepotzotlán*, t. I, México, Asociación de Amigos del Museo Nac. del Virreinato, 1992, pp. 28-32

Ciudad de México, a 13 de abril de 2024