

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE ESTUDIOS LATINOAMERICANOS**

**HISTORIA DEL ARTE EN IBEROAMÉRICA COLONIAL I
(ARTE Y ARQUITECTURA EN LOS VIRREINATOS AMERICANOS (SIGLO XVI A
PRIMER TERCIO DEL SIGLO XVII))**

Asignatura optativa. Clave 1670/ 4 créditos. Grupo 0001

Dra. Magdalena Vences Vidal

Horario: jueves de 12 a 14 hrs. Semestre 25-1

Objetivos del curso:

1. Conocer y valorar ejemplos de arquitectura pública y eclesiástica en tanto obra colectiva de un sistema político-cultural europeo-americano, asimismo acerca de sus bienes muebles.
2. Manejar categorías conceptuales usadas en la Historia del Arte: estilo e iconografía, arte indígena cristiano.
3. Proveer de un vocabulario especializado de arquitectura y ornamentación.

TEMARIO:

- I. La configuración de ciudades de españoles y pueblos de indios en el siglo XVI y primer tercio del XVII: de la Isla Española a tierra continental. La relevancia social del patronazgo mariano, Jesucristo, santas(os) y ángeles.
- II. Arquitectura para la evangelización en los virreinos: conjuntos conventuales y conjuntos doctrineros. La distribución de sus componentes, desplante y ornamentación; el análisis formal e iconográfico. Las aportaciones artísticas de los naturales.
- III. Coixtlahuaca, un estudio de caso de arquitectura conventual dominica. Proximidades y diferencias con ejemplos de Guatemala, Colombia, Perú y Bolivia.

PROGRAMA:

1. Presentación del programa. La fundación de pueblos, villas y ciudades y la reconfiguración del espacio americano; la creación de sistemas de arquitectura eclesiástica y civil como centros de poder y control. Los santos patronos. 2 hrs.

- Lecturas previas: Vences, “He aquí...”; Vences, *ECCE MARIA...*, pp. 157-174; Vences, “La Virgen de Chiquinquirá...”, pp. 315-318 o *La Virgen del Rosario...*, pp. 18-29.

2. Bajo la égida de la Virgen María. Identificación de traza y espacios arquitectónicos: la arquitectura pública y eclesiástica en la ciudad de Santo Domingo (primera mitad del siglo XVI). Una mirada a los elementos provenientes de los estilos artísticos europeos: de la Península ibérica a las islas Canarias y al caribe insular: el Gótico (Isabelino), Hispanomusulmán y Mudéjar, Renacimiento (grutesco, plateresco o protorrenacimiento) y Manierismo. 4 hrs.

3. El papel de los alarifes, evangelizadores (clero regular y clero secular), naturales (caciques o curacas, macehuales). Los gremios (maestros y oficiales): alarifes, carpinteros, albañiles, canteros, pintores, imagineros, otros. La transmisión del saber a los naturales, sobre los oficios: práctico, teórico, escuelas de artes mecánicas. 2 hrs.

- Lecturas previas: Manrique, “Modelos en tránsito”; Muños, “El arte plumario...”

4. El nuevo arte y los vestigios americanos, los tlacuilos y amantecas (arte de la plumaria). Los modelos: los tratados y las estampas o grabados como fuentes para la arquitectura. La lectura de los modelos europeos y la interpretación de los *tezozonques* en la talla y arquitectura. Conceptualización del arte *tequitqui* o arte indocristiano. 2 hrs.

- Lecturas previas: Vences “El arte...” y Vences, *Evangelización*, pp. 45-58 o Vences, “Espíritu y materia...”, pp. 138-148.

3. Pueblos de indios y arquitectura pública. El *Tecpan* o el cabildo indígena y el hospital: Tlaxcala, Coixtlahuaca, Teposcolula. 4 hrs.

Primer examen: octubre.

- Lecturas previas: Artigas, pp. 0-17, 39-53, 112-113. Lectura opcional: Gisbert “Creación de estructuras...”

4. Usos de la arquitectura para la evangelización, componentes y distribución espacial: atrio, barda, cruz atrial, cruz en la plaza, capillas posas, capilla abierta, capilla miserere, templo con torre-campanario (adjunta o exenta) y/o espadaña, claustros, escuela de artes mecánicas, anexos, área de servicio. 2 hrs.

- Lectura previa: Romero, pp. 89-107 y 110-129.

5. El programa o la unidad conceptual, el partido (distribución y otros); la divergencia formal (desplantes y estilos). Distinguir conjuntos doctrineros de conjuntos conventuales. 2 hrs.

- Lectura previa: Vences *Evangelización*, pp. 7-12 y 15-24; 161-195. ¿cuándo, en dónde, en qué condiciones y enfoques se llevó a cabo la investigación? Se recomienda ver las fotografías al final del libro. Vences, “Espíritu y materia...”, pp. 149-156.

6. Arquitectura dominica y un estudio de arquitectura conventual de la orden de Predicadores. El conjunto conventual dominico de Coixtlahuaca, Oax.: fundación, mecenas, constructores y disposiciones para la construcción; distribución, componentes. 2 hrs.

- Lectura previa: Vences, *Evangelización*, pp. 58-91.

7. El conjunto conventual dominico de Coixtlahuaca, Oax.: fuentes iconográficas y significados. 4 hrs.

- Lecturas previas: Rojas Vences, “El retablo...”; Vences, “El patrimonio arquitectónico...”

8. El retablo de la capilla mayor de la iglesia conventual de Coixtlahuaca, Oax., en el tiempo. El esgrafiado en Pochutla, Chiapas. 2 hrs.

Segundo examen: diciembre.

Sistema de trabajo:

1. Clases con power point.
2. Lecturas para comentar y discutir en clase sobre aspectos históricos, plásticos e iconográficos.

Evaluación.

1. Asistencia.
2. Comentarios en clase acerca de lo expuesto y las lecturas marcadas en el programa.
3. Dos exámenes.

Bibliografía mínima:

*ARTIGAS, Juan Benito, *Arquitectura a cielo abierto en Iberoamérica como un invariante continental*, México, Guatemala, Colombia, Bolivia, Brasil y Filipinas, México, Edición de autor, 2003.

CUESTA Hernández, Luis Javier, “Sobre el estilo arquitectónico en Claudio de Arciniega”, *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, número 76 (vol. XXII), pp. 61-68.

CHANFÓN Olmos, Carlos (coord.), *Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos*, México, UNAM, Fac. de Arquitectura, DEP, vol. II El periodo virreinal, t. I El encuentro de dos mundos culturales, 1997.

Flores Sasso, Virginia, “*El tardogótico castellano en la arquitectura eclesiástica del siglo XVI en la española*” (Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra & Virginia, 2015), pp. 2-11, <https://www.researchgate.net/publication/318583725>

*GISBERT, Teresa y José de Mesa, "Creación de estructuras arquitectónicas y urbanas en la sociedad virreinal", *Boletín del Centro de Investigaciones Históricas y Estéticas*, N° 22, Caracas, Universidad Central de Venezuela, Facultad de Arquitectura y Urbanismo, 1977.

GUTIÉRREZ, Ramón. *Arquitectura y urbanismo en Hispanoamérica*, Madrid, Ediciones Cátedra, 1997.

KUBLER, George, *La arquitectura mexicana del siglo XVI*, México, Fondo de Cultura Económica, 1982.

MANRIQUE, Jorge Alberto, “Modelos en tránsito” y “Los manierismos novohispanos”, compilación de artículos: *Una visión del arte y de la historia*, III, México, UNAM-IIE, 2001, p.191-213; pp. 217-296.

*MUÑOS, Santiago, “*El “arte plumario” y sus múltiples dimensiones de significación. La Misa de San Gregorio, Virreinato de la Nueva España, 1539*”. *Historia Crítica*, Núm. 31, Bogotá, junio 2006. [El Arte Plumario y sus múltiples dimensiones de significación. La Misa de San Gregorio, Virreinato de la Nueva España, 1539 \(scielo.org.co\)](https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2006.00311.x)

ROJAS, Pedro, *Historia general del arte mexicano. Época colonial*, México, Editorial Hermes, 1963, vol. II.

*ROJAS Vences, Magdalena, “El retablo mayor del templo de san Juan Bautista Coixtlahuaca, Oaxaca (México) en José Barrado y Óscar Mayorga (edits.), *La Orden de Predicadores en Iberoamérica en el siglo XVII. IX Congreso de Historiadores Dominicanos*,

Salamanca, Editorial San Esteban, 2010, pp. 81-36.

*ROMERO Sánchez, Guadalupe, *Los pueblos de indios en Nueva Granada*, Granada, Editorial Atrio. 2010.

SEBASTIÁN López, Santiago, José de Mesa y Teresa Gisbert, *Arte iberoamericano desde la colonización hasta la independencia*, Madrid, Editorial Espasa Calpe, Summa Artis, N° XXVIII.

VENCES Vidal, Magdalena, "Extensión y suntuosidad en las construcciones dominicas a la luz de dos documentos inéditos del siglo XVI", *Anuario de Estudios Latinoamericanos*, México, UNAM-CCyDEL, 1991, n° 22, pp. 49-58.

*-----*Evangelización y arquitectura dominicana en Coixtlahuaca, Oax.*, Salamanca España, Editorial San Esteban, 2000, (Monumenta Histórica Iberoamericana de la Orden de Predicadores, vol. XVIII), 292p.

--- "La Virgen de Chiquinquirá y la construcción de una identidad regional en el Nuevo Reino de Granada" en Verónica Oikion (ed.) *Memorias del XXV Coloquio de Antropología e Historia Regionales*, El Colegio de Michoacán, 2007, vol. I, pp. 315-349.

*----"El arte de los espacios del poder en los pueblos de indios" en *América Latina: ficciones y realidades*, México, CIALC-UNAM, 2012, pp. 35-56.

*---- "El patrimonio arquitectónico del pueblo desaparecido de Pochutla (Chiapas)", *Archivo Dominicano*, t. XXXVI, Salamanca España, Facultad de Teología San Esteban-Instituto Histórico de San Esteban, Editorial San Esteban, 2015, pp. 165-195.

*--- *La Virgen del Rosario de Chiquinquirá, Colombia: afirmación dogmática y frente de identidad*, México, Museo de la Basílica de Guadalupe/Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe, 2008, pp.

*----*ECCE MARIA VENIT. La Virgen de la Antigua en Iberoamérica*, CIALC-UNAM/COLMICH, 2013, pp. 157-196.

*----Espíritu y materia en la Mixteca: Nuevos datos para la historia de Coixtlahuaca" en *La restauración del ciclo pictórico del Retablo Mayor de Coixtlahuaca, Oaxaca*, ENCRyM-INAH, Libro digital (PDF), 2021, pp. 127 a 168.

*----"¡He aquí que la Virgen María llega al Caribe!" en Manuel Gámez Casado y Alfredo Bueno Jiménez (edits.) *Un Mar de encuentros: arte, sociedad y cultura (siglos XV-XVII)*, Madrid, Complutense- Anáhuac-COLMICH, 2023, pp. 69-84.

*----*Recintos y ajuar eclesiástico. Una mirada documental diocesana entre Chiapas y Guatemala*, México, CIALC-UNAM, 2023, pp. 53 a 59, 215-218.

Bibliografía complementaria:

ARANGO, Silvia, *Historia de la arquitectura en Colombia*, 2a. reimpresión, Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Centro Editorial y Facultad de Artes, 1993.

ARBELÁEZ Camacho, Carlos y F. Gil Tovar, *El arte colonial en Colombia*, Bogotá, Ediciones Sol y Luna, 1968.

CUESTA Hernández, Luis Javier, *Arquitectura del Renacimiento en Nueva España "Claudio de Arciniega, Maestro Mayor de la obra de la Yglesia catedral de esta ciudad de México"*, México, Universidad Iberoamericana, 2009.

EL MUDÉJAR Iberoamericano, del Islam al Nuevo Mundo, Barcelona-Madrid, Lunwerg Editores, 1995.

GISBERT, Teresa y José de Mesa, *Monumentos de Bolivia*, La Paz, Gisbert y Cía., 1978, pp. 23-24 y 29-32.

GÓMEZ Martínez, Javier, *Fortalezas mendicantes. Claves y procesos en los conventos novohispanos del siglo XVI*, México, Universidad Iberoamericana, 1997.

GUTIÉRREZ, Ramón, Carlos Pernaut, Graciela Viñuales, et. al. *La arquitectura del altiplano peruano*, 2º ed., Buenos Aires, Libros de Hispanoamérica, 1986, pp. 67-79 y 88-89.

KUBLER, George y Martín Soria, *Art and architecture in Spain and Portugal and their american dominions 1500 to 1800*, London, Penguin, 1959.

Román Kalish, Manuel Arturo, “La arquitectura religiosa del Yucatán virreinal”, *Boletín de Monumentos Históricos/Tercera época*, Núm. 8, septiembre-diciembre 2006, pp. 2-21.
 ---- “La edificación de conventos franciscanos en el siglo XVI en Yucatán”, *Palapa*, vol. IV, Núm II, julio-diciembre, 2009, pp. 5-19.

SARTOR, Mario, *Arquitectura y urbanismo en Nueva España. Siglo XVI*, Italia, Azabache, 1992.

VANOYE Carlo, Ana. R (2013) “*Sobre la historia de la arquitectura de los conventos del norte de la península de Yucatán desde la llegada de los franciscanos a Campeche en 1544 hasta la construcción del convento de Santa Clara de Asís en 1567*”, *Fronteras de la Historia*. 18(2) 213-246.

VENCES Vidal, Magdalena, "Notas para la arquitectura de la evangelización en el valle de Oaxaca" en *Actas del II Congreso Internacional sobre los Dominicos y el Nuevo Mundo*, Salamanca, Editorial San Esteban, 1990, pp. 475-520.

----“Teposcolula, Oaxaca. Pueblo de indios y conjunto conventual”, *Revista de Estudios Latinoamericanos*, Vol. II, nº 2-3, 1997, pp. 139-146.

----“Tiempo y movimiento en la Mixteca Alta. La preservación de un Monumento, 1933-1993” en *Latinoamérica cultura de culturas*, L. Zea y M. Magallón (coord.), IPGH-FCE-UNESCO, 1999 (Latinoamérica fin de milenio, 2) pp. 121-153.

----“Incidencias en el proceso artístico, Mixteca Alta, Oaxaca”, *Anuario de Estudios Latinoamericanos*, México, UNAM-CCyDEL, 1999, nº 30, pp. 29-49.

----“Dominicos ejemplares en Nueva España”, en *Archivo Dominicano*, Instituto Histórico de San Esteban, Salamanca, No. XXII (2001), pp. 337-365.

----“Santo Domingo de Guzmán, Patrono de aguas y de la ciudad de México 1630-1861”, *Archivo Dominicano*, Anuario de investigación histórica sobre la orden de predicadores, t. XLII (número extraordinario con motivo del VIIIº Centenario de la muerte de santo Domingo (1221-2021), Salamanca España, Facultad de Teología San Esteban-Instituto Histórico Dominicano de San Esteban, Editorial San Esteban, 2021, pp. 151-186.

---“Canarias receptora y emisora de iconografías marianas (siglos XVI-XVIII)” en Antonio Marrero Alberto (Coord.) *Arte de Retorno. Relaciones artísticas en América Latina, Canarias y Europa*, Madrid, Editorial Sílice, pp. 9-23.