

Programa del curso: **Arte de la Ciudad de México, siglo XVII**

Área de conocimiento histórico: Optativa subárea 3 Arte colonial mexicano

Profesora: Dra. Alejandra González Leyva

Duración 17 sesiones

Semestre 2025-2

Martes de 18:00 a 20:00 horas.

Descripción y justificación

El propósito fundamental de este curso es analizar los objetos históricos, bienes culturales u obras de arte facturados en la Nueva España del siglo XVII. El curso se enfoca específicamente a la Ciudad de México, pero se hacen alusiones y visitas virtuales a otras latitudes de la hoy República Mexicana como Puebla y Oaxaca. Se considera que los alumnos, a partir del conocimiento de las obras de la Ciudad de México, podrán describir y analizar las de otros espacios de lo que fue el territorio de la Nueva España. Se hace hincapié en los contextos históricos, en las obras u objetos materiales y en los artistas de mayor fortuna crítica. Es una asignatura general y accesible a todos los alumnos de la licenciatura en historia que sientan inclinación por el conocimiento de la historia novohispana o de la historia del arte. El curso ofrece la particularidad de dar a conocer un método de análisis visual que ayudará a los estudiantes a entender los objetos de acuerdo con los lineamientos propios de la historia del arte.

Estrategia de enseñanza

Las técnicas didácticas que se emplean son la exposición individual de la profesora, la práctica de los alumnos a través de la observación de diapositivas y el conversatorio de dos de ellos a partir de las lecturas indicadas en el cronograma. La conversación se irá rotando de dos en dos, según el número de estudiantes inscritos. Las lecturas para cada lección se pondrán a disposición de los alumnos inscritos en carpetas del Classroom. La estrategia de enseñanza está pensada para sesiones por las vías presencial.

Objetivos

1. Proporcionar los conocimientos para observar, analizar, comparar, reconocer y explicar las obras plásticas creadas en Nueva España y sobre todo en la Ciudad de México durante el periodo arriba mencionado.
2. Desarrollar la capacidad de análisis visual en obras de arquitectura, pintura y escultura virreinales, con un sentido crítico proporcionado por el análisis historiográfico.
3. Explicar las técnicas y los materiales de las obras plásticas creadas en el espacio y en el tiempo mencionado.
4. Aprender a participar en conversatorios..
5. Comprender que el arte es producto de su momento histórico y que cada época da su propia interpretación de los procesos históricos.

Temario

1. La Ciudad de México antes y después de la gran inundación de 1629. Las obras del desagüe del arquitecto fray Andrés de San Miguel.
2. Los probables tratados y manuscritos de arquitectura usados en los edificios del siglo XVII. Los materiales y sistemas constructivos.
3. La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México. Estereotomía y algunos procesos constructivos.
4. Los conventos de monjas de la Ciudad de México. Ayer y hoy.
5. Los pintores Sebastián López de Arteaga y José Juárez. Los materiales y las técnicas.
6. La influencia de Rubens en la pintura novohispana del siglo XVII. Pedro Ramírez y Baltasar de Echave Rioja.
7. Algunos retablos de las ciudades de México y Puebla.
8. Templos, conventos y capillas de las ciudades de México, Puebla y Oaxaca.
9. Las nuevas ordenanzas de pintores y doradores de 1686 en relación con las primeras de 1557. Las ordenanzas de albañiles de 1599 y las ordenanzas de arquitectos de 1735.
10. Los pintores de la sacristía de la Catedral Metropolitana: Cristóbal de Villalpando y Juan Correa. Algunas de las grandes producciones pictóricas en el virreinato de la Nueva España. Los materiales y las técnicas.

Criterios de evaluación

El alumno:

1. Participará en al menos dos conversatorios durante el semestre, para los cuales deberá prepararse estudiando puntualmente las lecturas básicas que aparecen en el cronograma. Estas conversaciones tendrán una duración de 15 minutos y constituyen el 50% de la calificación.
2. Presentará conclusiones escritas de aproximadamente media cuartilla de cada uno de los puntos del temario y las leerá el último día del semestre. Estas conclusiones componen el otro 50% de la calificación.
3. El 100% de la calificación solo tendrá validez si el estudiante se presenta a 13 clases como mínimo.
4. Si no está de acuerdo con su calificación, podrá presentarse a examen ordinario durante el primer periodo, siempre y cuando presente las conclusiones escritas de todos los puntos del temario.
5. Recibirá el cronograma el primer día de clase.

Bibliografía básica

Angulo Iñiguez, Diego, *Historia del arte hispanoamericano*, Barcelona, Salvat, 1945- 1950, 3 vols.

Arroyo Lemus, Elsa Manuel Espinosa Pesqueira y Witold Nowik, "Paños labrados de carmín en la pintura novohispana", *Rojo Mexicano. La grana cochinita en el arte*, México, Instituto Nacional de Bellas Artes, 2017, pp. 157-175. (5 en Bibldetecnicaspictóricas)

-----, "Transparencias y fantasmagorías: la técnica de Cristóbal de Villalpando en *La Tranfiguración*", Cristóbal de Villalpando, pintor mexicano del barroco, México, Palacio de Cultura Citibanamex-Palacio de Iturbide, The Metropolitan Museum of Art, 2017, pp. 3-14. (en Bibldetecnicaspictoricas)

----- y Pablo F. Amador Marrero, "Aproximación a los materiales y las técnicas del pintor Juan Correa", en Vargaslugo, Elisa, *Juan Correa. Su vida y su obra*, México, UNAM, IIE, 2017, , t. I, pp. 205-239. (10 en Bibldetecnicaspictoricas)

-----, La construcción de un lenguaje pictórico en contexto. Sebastián de Arteaga, México, UNAM,IIE, 2020.
<https://www.sebastiandearteaga.esteticas.unam.mx/>

Bargellini, Clara, "Cristóbal de Villalpando en la Catedral de Puebla", *Cristóbal de Villalpando. Esplendor barroco en Puebla*, Puebla, Museo Internacional del Barroco, 2018, pp. 23-29.

Bargellini, Clara, "Difusión de modelos: grabados y pinturas flamencos e italianos en territorios americanos." En *La pintura de los reinos: identidades compartidas: territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*. México: Fomento Cultural Banamex, 2008.

Berlin, Heinrich: "Sebastián de Arteaga, pintor de la Inquisición", *Anales del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas*, núm. 11 (Buenos Aires, 1950), pp. 53-56.

Boyer, Richard y Juan Gómez de Trasmonte, "La Ciudad de México en 1628: La visión de Juan Gómez de Trasmonte" *Historia Mexicana*, vol. 29, no. 3, El Colegio de México, enero.marzo de 1980, pp. 447-471.
<https://www.jstor.org/stable/25135703>

Brown, Jonathan, "Cristóbal de Villalpando y la pintura barroca española", Gutiérrez Haces, Juana, *et.al., Cristóbal de Villalpando*, pp. 23-27.

Bruquetas, Rocío, Ana Carrassón, Teresa Gómez Espinosa, "Los retablos. Conocer y conservar", *Bienes culturales, Revista del Instituto del Patrimonio Histórico Español*, Núm 2. 2003, pp. 15-46.

Casas Pérez-Benitez, Mari Carmen, "Técnica pictórica por Cristóbal de Villalpando en la cúpula de la capilla de los Reyes", en Montserrat Galí Boadella (ed), *La catedral de Puebla en el arte y en la historia*, México, Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, 1999, pp. 255-261.

Covarrubias Gaitán, Francisco, "Catedral de México, Nuestra Señora de la Asunción", *Catedrales de México*, México, CVS Publicaciones, 1993, pp. 26-48.

Cortés Rocha, Xavier, *Catedral Metropolitana. Hundimiento y rescate*, México, UNAM, Instituto de Ingeniería, 2013.

Cortés Rocha, Xavier, *Restauración de la Catedral de México*, México, CONACULTA-Facultad de Arquitectura-Instituto de Ingeniería, 2006, 159 pp.

Chanfón Olmos, Carlos, (Coord.), *Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos*, vol. II *El periodo virreinal*, t. II *La consolidación de la vida virreinal*, México: Facultad de Arquitectura, División de Estudios de Posgrado, 2001, pp. 152-155, 191-217. (2), pp. 330-343 (4)

Falcón, Tatiana y Javier Vázquez Negrete, “José Juárez: la técnica del pintor”, en Sigaut Valenzuela, Nelly, *José Juárez: recursos y discursos del arte de pintar...*

Fernández García, Martha, *Cristóbal de Medina Vargas y la arquitectura salomónica en la Nueva España durante el siglo XVII*, México, UNAM, IIE, 2002, pp. 129-185.

Galí Boadella, Montserrat (coord.), *El mundo de las catedrales novohispanas*, Puebla, ICSH-BUAP, 2002, 302 p.

González Leyva, Alejandra, “Un método de análisis visual”, *Universidad Autónoma del Estado de México*, núm. 6, julio-septiembre de 1991, pp. 68-69.

-----, “La capilla del Rosario de la Ciudad de México a partir de las fuentes históricas: Posibilidades de corroboración arqueológica”, en Fernández Dávila, Enrique y Susana Gómez, Serafín: *Primer Congreso Nacional de Arqueología Memoria*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1998, pp. 39 – 52.

Guerra, Gloria, “México en una laguna”, *Cuadernos de arquitectura virreinal*, Facultad de Arquitectura, UNAM, No. 12.

Gutiérrez Haces, Juana, *et.al.*, *Cristóbal de Villalpando*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1997.

-----, (Coord), *Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*, intr. Jonathan Brown, México: Grupo Financiero Banamex, 2008. 2 vol.

Gutiérrez Usillos, Andrés, “Historias del retrato de Da. María Luisa de Toledo, la mujer chichimeca y el ajuar”, *La hija del virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo XVII*, Madrid, Ministerio de Cultura y Deporte, 2018, pp. 13-48 (4 Bibldetecnicaspictóricas)

Huidobro, Luis, “Estructura material de los retablos”, *Los retablos de la Ciudad de México. Siglos XVI al XX*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis de México, 2005, pp. 47-72.

Lavrin, Asunción, *Las esposas de Cristo. La vida conventual en la Nueva España*, México, Fondo de Cultura Económica, 2016.

López Carmona Fernando y Agustín Hernández Hernández, *Proyecto de corrección geométrica. Catedral y Sagrario Metropolitano*, México: UNAM, Facultad de Arquitectura, 2017, pp. 23-43, 69-117. (Lectura opcional que podría parecer muy técnica a los alumnos)

Llanas y Fernández, Roberto, *Ingeniería en México, 400 años de historia*, México: UNAM, Instituto de Ingeniería, 2012, pp. 101-152.

Mahon, Dorothy, Silvia A. Centeno, *et al.*, "Cristóbal de Villalpando's Adoration of the Magi: A Discussion of Artist Technique," *Latin American and Latinx Visual Culture* I, núm. 2 (2019): 113-121. (Bibliodetecnicaspictoricas)

Manrique, Jorge Alberto, "Las catedrales mexicanas como fenómeno manierista", en *La dispersión del manierismo*, México, UNAM Instituto de Investigaciones Estéticas, 1980, pp. 73-89 o en t. III de *Una visión del arte y de la historia*, México, UNAM/IIE, 2001, pp. 259-272.

Martínez de Vega, Ma. Elisa, "La laguna de México y el problema del desagüe, 166-1635", en línea

Mayer, Roberto L., "Trasmonte y Boot. Sus vistas de tres ciudades mexicanas en el siglo XVII" *Anales del IIE*, vol XVII, núm 87, otoño, 2005, pp. 177-198.

Maquívar, María del Consuelo, "Algunos modelos -grabados y pinturas- de las obras de Juan Correa", *Juan Correa. Su vida y su obra*, México, UNAM, IIE, 2017, tomo I, pp. 87-132.

Maza, Francisco de la, *El pintor Cristóbal de Villalpando*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1964.

-----, *Arquitectura de los coros de monjas en México*, México: UNAM, IIE, 1983. pp. 27-53.

-----, *La ciudad de México en el siglo XVII*, México, Fondo de Cultura Económica, 1985.

Muriel, Josefina, *Conventos de monjas en la Nueva España*, México, México, Jus, 1995.

Obras de fray Andrés de San Miguel, introducción, notas y versión paleográfica de Eduardo Báez Macías, México: UNAM, IIE, 1969, pp. 51-54, 231-245.

Olvera Calvo, María del Carmen y Reyes, Ana Eugenia (coordinadoras), *Los conventos de monjas, arquitectura y vida cotidiana del virreinato a la posmodernidad*, *Boletín de Monumentos Históricos.*, Núm. 30, INAH, marzo-abril 2014. (Hay que elegir un artículo o varios)

Ortiz Macedo, Luis, "Gremios y cofradías de arquitectos novohispanos", *Boletín*, vol. VII, núms 1 y 2, México, primer y segundo semestres de 2002, pp. 63-84.

Pérez de Salazar, Francisco: *Historia de la pintura en Puebla*, introducción y notas de Elisa Vargaslugo, revisión y notas de Carlos de Ovando, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1963 (Estudios y Fuentes del Arte en México, XIII).

Ramírez Aparicio, Manuel, *Los conventos suprimidos de México. Estudios biográficos, históricos y arqueológicos*. Reproducción facsimilar de la primera edición de 1861, México, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, 1982. (Para los interesados en revisar la destrucción de los conventos con la aplicación de Las Leyes de Reforma. Santo Domingo, La Encarnación, La Piedad, Atzacapotzalco, Portacoeli, San Francisco, La Concepción, Santiago Tlatelolco, Santa Clara y Santa Isabel)

Ratto, Cristina, "La ciudad dentro de la gran ciudad. Las imágenes del convento de monjas en los virreinos de Nueva España y Perú", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Núm. 94, 2009, UNAM.

Ruiz Gomar, Rogelio, "Rubens en la pintura novohispana del siglo XVII" *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* vol. XIII, núm. 50/1, México, 1982, pp. 87-101.

-----, "Nueva España en búsqueda de una identidad pictórica", en *Pintura de los reinos. Identidades compartidas. Territorios del mundo hispánico, siglos XVI-XVIII*, vol. 2, pp. 590-621.

-----, "La pintura en la Nueva España en la segunda mitad del siglo XVII y principios del siglo XVIII", *Pintura novohispana*, México, Museo Nacional del Virreinato, 1992, pp. 33-37.

-----, "La pintura en Nueva España durante la segunda mitad del siglo XVII", en *El arte en tiempos de Juan Correa. Memorias de un coloquio*, México, INAH, 1994.

Santiago Cruz, Francisco, *Las artes y los gremios en la Nueva España*, México, Editorial Jus, 1960, 141 pp., ils.

Sigaut Valenzuela, Nelly, *José Juárez: recursos y discursos del arte de pintar*, México, Patronato del Museo Nacional de Arte/Conaculta/El Colegio de Michoacán/UNAM, 2002.

Toussaint, Manuel, *Pintura colonial en México*, 2a. ed. preparada por Xavier Moysén, México, UNAM (IIE), 1982.

-----, *Arte colonial en México*, 2a. ed. México, UNAM IIE, 1990.

-----, *La catedral de México y el Sagrario Metropolitano; su historia, su tesoro, su arte*, 2a. ed., México, Porrúa, 1973.

Tovar de Teresa, Guillermo, "Consideraciones sobre retablos, gremios y artífices de la Nueva España en los siglos XVII y XVIII", *Historia mexicana*, vol. XXXIV, núm. 1, julio- septiembre de 1984.

-----, *La Ciudad de los Palacios: crónica de un patrimonio perdido*, 2 vol. México: Vuelta, Fundación Cultural Televisa, 1992.

Vargas Lugo, Elisa, "Un hombre llamado Juan Correa. Rescate de un pintor", *Juan Correa. Su vida y su obra*, México, UNAM, IIE, 2017, tomo I, pp. 15-67.

-----, *Las portadas religiosas de México*, México, UNAM, IIE, 1969.

-----, "Los niños de color quebrado en la pintura de Juan Correa", *Historia, leyendas y mitos de México, su representación en el arte*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988, pp. 133-144.

-----, "Comentarios acerca de la construcción de retablos en México 1687-1713", *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XVI, núm 62, 1991.

-----, "Los retablos dorados", *Los retablos de la Ciudad de México. Siglos XVI al XX*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Comisión de Arte Sacro de la Arquidiócesis de México, 2005, pp. 1-30.

Vergara, Alejandro, "Los elevados cantos de Rubens. Reflexiones sobre el lenguaje pictórico del maestro flamenco", *Rubens. El triunfo de la Eucaristía*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2014, pp.47-58.

Wollett, Anne T., "La fe y la gloria. La infanta Isabel Clara Eugenia y el triunfo de la Eucaristía", *Rubens. El triunfo de la Eucaristía*, Madrid, Museo Nacional del Prado, 2014, pp. 11-27