

MARTHA FERNÁNDEZ

TÍTULO: Arquitectura novohispana del siglo XVI

DESCRIPCIÓN: El curso está enfocado a la historia de la arquitectura novohispana del siglo XVI, tanto de los conventos construidos por los mendicantes para la evangelización, como de las primeras catedrales que se fundaron, el urbanismo, la arquitectura civil oficial y las primeras casas habitación. Además, se aborda el simbolismo de los elementos y espacios arquitectónicos de aquel tiempo, lo que explica su razón de ser y los mensajes que transmiten. La intención del curso es que los alumnos conozcan el nacimiento del arte novohispano dentro de la historia de ese periodo, origen del México mestizo actual. 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 época histórica. 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 alumnos en el estudio de la arquitectura del siglo XVI en la Nueva España, dentro del contexto de la conquista y el criollismo naciente. 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 conventos construidos por las órdenes mendicantes, las catedrales del clero secular, los retablos, las casas habitación y el urbanismo de pueblos y ciudades fundados en aquel siglo, para dotarlos de herramientas y conocimientos que los lleve a la reflexión analítica y crítica.

CONTENIDO:

Primera parte:

I. Conquista y evangelización.

II. Los conventos:

1. Características generales
2. Dependencias de uso interno
3. Dependencias de función social y religiosa
4. Características formales de las dependencias conventuales
5. Los estilos del arte conventual

III. Los retablos:

1. Retablos pintados
2. Retablos en madera

Segunda parte:

I. La crisis:

1. El Concilio de Trento
2. El nacimiento de la cultura criolla

II. El arte manierista:

1. El manierismo en Europa
2. Los tratados de arquitectura
3. El manierismo novohispano
4. Las catedrales novohispanas

III. Arquitectura civil:

1. Urbanismo
2. Arquitectura pública
3. La casa habitación

Tercera parte:

I. El significado simbólico de la arquitectura y el urbanismo:

1. Casa de Dios y Puerta del Cielo:
 - a) El Templo de Salomón en la arquitectura cristiana
 - b) Las imágenes del cielo en la arquitectura cristiana
2. La Casa de Dios y la Puerta del Cielo en la arquitectura novohispana:
 - a) Conventos mendicantes
 - b) Catedrales del clero secular
 - c) Retablos del siglo XVI
 - d) Las ciudades novohispanas

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

Resúmenes de las siguientes obras:

RAMÍREZ, Juan Antonio: “El sistema de los órdenes o la utopía de la razón y el sueño de la libertad” en: *Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía*, Madrid, Editorial Nerea, 1991.

ESTRADA DE GERLERO, Elena Isabel: “Sentido político, social y religioso en la arquitectura conventual novohispana” en: *Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2011.

Los resúmenes deberán enviarse al correo: marthafernandez@filos.unam.mx

NO SE RECIBIRÁN TRABAJOS FUERA DE LA FECHA ESTABLECIDA

Examen final presencial

Consistirá en: 11 diapositivas a escoger 10 en las que el estudiante deberá definir:

1. Tipo de obra que ve en la diapositiva (catedral, capilla, retablo, casa, etc.).
2. Estilo o estilos que se pueden observar en la obra.
3. Una característica del estilo o estilos que se observan en la obra que aparece en la diapositiva.

SE PROMEDIARÁN LAS DOS RESEÑAS Y EL EXAMEN.

SE REQUERIRÁ EL 80% DE ASISTENCIA PARA TENER DERECHO A EXAMEN

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

ANGULO ÑÍGUEZ, Diego y Enrique Marco Dorta: *Historia del arte hispanoamericano*, 3 t., Salvat Editores, 1945-50.

CÓMEZ, Rafael: *Arquitectura y feudalismo en México. Los comienzos del arte novohispano del siglo XVI*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1989 (Cuadernos de Historia del Arte: 47).

GONZÁLEZ GALVÁN: *Trazo, proporción y símbolo en el arte virreinal. (Antología personal)*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Gobierno del Estado de Michoacán, Secretaría de Cultura, 2006.

KUBLER, George: *Arquitectura mexicana del siglo XVI*, prólogo de Carlos Flores Marini, 2ª ed. en español, México, Fondo de Cultura Económica, 2012. [1ª ed. en inglés: 1948; 1ª ed. en español: 1983].

MAC ANDREW, John: *The Open Air Churches of Sixteenth-Century Mexico. Atrios, Posas, Open Chapels and Other Studies*, Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press, 1965.

MANRIQUE, Jorge Alberto: “El trasplante de las formas artísticas españolas a México” en *Una visión del arte y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, pp. 191-199.

_____ : “Reflexiones sobre el manierismo en México” en *Una visión del arte y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, pp. 217-235.

_____ : “La presencia de elementos iconográficos prehispánicos en el arte novohispano del siglo XVI” en *Una visión del arte y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, pp. 255-258.

VARGAS LUGO, Elisa: *Las portadas religiosas de México*, 2ª ed., México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1987. [1ª ed.: 1969].

Diccionarios de términos arquitectónicos

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

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

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

CÓRDOVA TELLO, Mario: *El convento de San Miguel Huejotzingo, Puebla. Arqueología histórica*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1992.

CORTÉS ROCHA, Xavier: *El clasicismo en la arquitectura mexicana. 1524-1784*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Arquitectura, Miguel Ángel Porrúa, 2007.

CORTÉS ROCHA, Xavier, et. Al.: *La Catedral de México*, México, Fundación BBVA Bancomer, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2014, pp. 149-179. 2ª ed., México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Gobierno de la República, 2015 (Colección México, Espacio y Tiempo).

CHANFÓN OLMOS, Carlos (coord.): *Historia de la arquitectura y el urbanismo mexicanos*, v. II: “El periodo virreinal”, t. I: “El encuentro de dos universos culturales”, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 1997.

ESCALANTE GONZALBO, Pablo: “Humanismo y arte cristiano-indígena. La cultura emblemática entre colegiales, artistas y otros miembros de las élites nahuas del siglo XVI” en: Pablo Escalante Gonzalbo (coord.): *El arte cristiano-indígena del siglo XVI novohispano y sus modelos europeos*, México, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2008.

ESTRADA DE GERLERO, Elena Isabel: *Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2011.

GONZÁLEZ LEYVA, Alejandra (coordinadora): *El convento de Yanhuítlán y sus capillas de visita. Construcción y arte en el país de las nubes*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 2009.

_____: *Tlaxcala: la invención de un convento*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, Dirección General de Asuntos del Personal Académico, 2014.

INFORMACIÓN de mértios y servicios de Alonso García Bravo, alarife que trazó la ciudad de México, advertencia de José Ignacio Mantecón, introducción de Manuel Toussaint, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1956 (Estudios y Fuentes del Arte en México: III).

KÜGELGEN, Helga: “Los murales de la Casa del Deán. Fuentes y contextos”, en: Pablo Escalante Gonzalbo (coord.): *El arte cristiano-indígena del siglo XVI novohispano y sus modelos europeos*, México, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2008.

LEDEZMA GALLEGOS, Laura, Alejandra González Leyva y Beatriz Sandoval Saraluz: *...Y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios...El conjunto religioso de la Natividad, Tepoztlán*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2005. (Colección Divulgación).

LORENZO MONTERRUBIO, Antonio: *Conventos agustinos en Hidalgo. Convento de San Agustín, Atotonilco el Grande. Convento de San Andrés, Epazoyucan*, 2ª ed., Pachuca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gobierno del Estado de Hidalgo, Mina Editorial, 2013.

MANRIQUE, Jorge Alberto: *Los dominicos y Azcapotzalco. (Estudio sobre el convento de Predicadores de la antigua Villa)*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1963.

_____: “Las catedrales mexicanas como fenómeno manierista” en *Una visión del arte y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, pp. 259- 272.

_____: “Las catedrales” en *Una visión del arte y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, pp. 273-287.

_____: “La estampa como fuente del arte en la Nueva España” en *Una visión del arte y de la y de la historia*, t. III, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2001, pp. 201-206.

MORENO VILLA, José: *Escultura colonial mexicana*, México, El Colegio de México, 1942.

_____: *Lo mexicano en las artes plásticas*, México, El Colegio de México, 1948.

NIEDERMEIER, Monika: “Los grabados utilizados por los pintores de la bóveda del sotocoro de Tecamachalco”, en Pablo Escalante Gonzalbo (coord.): *El arte cristino-indígena del siglo XVI novohispano y sus modelos europeos*, México, Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2008.

PETERSON Taurot, Janette: “La flora y la fauna en los troncos de Malinalco: paraíso convergente” en *Iconología y sociedad. Arte Colonial Hispanoamericano. XLIV Coloquio Internacional de Americanistas*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1987 (Estudios de Arte y Estética: 26).

REYES VALERIO, Constantino: *El arte indocristiano. Escultura del siglo XVI en México*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1978.

SANTIAGO SILVA, José de: *Yuririapúndaro. El convento agustino de San Pablo en Yuririapúndaro, Guanajuato*, Guanajuato, Ediciones La Rana, 2006.

TOUSSAINT, Manuel: *Claudio de Arciniega, arquitecto de la Nueva España*, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1981 (Monografías de Arte: 5).

_____: *La Catedral de México y el Sagrario Metropolitano. Su historia, su tesoro, su arte*, 2ª ed., México, Editorial Porrúa, 1973.

VERGARA, VERGARA, José: *Conventos agustinos en Hidalgo. Convento de los Santos Reyes, Mezquitlán. Convento de Santa María, Molango*, 2ª ed., Pachuca, Instituto Nacional de Antropología e Historia, Gobierno del Estado de Hidalgo, Mina Editorial, 2013. (Colección Hidalguense, 9).

Tratados de arquitectura

ALBERTI, Leon Battista: *De Re Aedificatoria*, traducción de Javier Fresnillo Núñez, prólogo de Javier Rivera, Madrid, Akal, 1991 [1ª ed.: 1485].

ARPHE Y VILLAFANE, JUAN DE: *Varia conmensuración para la escultura y arquitectura*, 7ª reimpresión, Madrid, 1795, Editorial Maxtor, 2003. [1ª ed.: 1585].

AVELINO, Antonio, “Filarete”: *Tratado de arquitectura*, edición de Pilar Pedraza, Ephialte, Instituto de Estudios Iconográficos Vitoria-Gasteiz, 1990.

BORROMEO, Carlos: *Instrucciones de la fábrica y ajuar eclesiásticos*, introducción, traducción y notas de Bulmaro Reyes Coria, nota preliminar de Elena Isabel Estrada de Gerlero, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, Imprenta Universitaria, 1985 (Estudios y fuentes del arte en México: XLIX).

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

PALLADIO, Andrea: *Los cuatro libros de arquitectura*, traducción del italiano Luisa de Aliprandini y Alicia Martínez Crespo, introducción Javier Rivera, Madrid, Akal, 2016.

PALLADIO, Andrea: *Las antigüedades de Roma*, edición de José Riello, Madrid, Akal, 2008.

SAGREDO, Diego: *Medidas del Romano*, introducción de Fernando Marías y Agustín Bustamante, Madrid, Dirección General de Bellas Artes y Archivos del Instituto de Conservación y Restauración de Bienes Culturales, Consejo General de Colegios Oficiales de Aparejadores y Arquitectos Técnicos, 1986.

SERLIO, Sebastián: *Todas las obras de arquitectura y perspectiva de Sebastián Serlio de Bolonia*, introducción “La fortuna de Sebastián Serlio” por Carlos Sambricio, estudio

lingüístico y edición castellana al cuidado de Fausto Díaz Padilla, 2 t., Oviedo, Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos de Asturias, 1986.

VIGNOLA, Iácomo: *Regla de los Cinco Órdenes de Arquitectura* (Madrid, En casa del autor, 1593), Valencia, Albatros, 1985. [1ª ed.: 1562].

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 Polion: *Los diez libros de arquitectura*, traducción y comentarios de José Ortiz y Sanz, prólogo por Delfín Rodríguez Ruiz, Madrid, Akal Ediciones, 1992.

Simbolismo de la arquitectura y del urbanismo

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

BIEDERMAN, Hans: *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Paidós, 1993.

BURCKHARDT, Titus: *Principios y métodos del arte sagrado*, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 2000 (Sophia Perennis: 57).

CHAMPEAUX, Gerard de y Dom Sebastien Sterckx: *Introducción a los símbolos*, traducción de Abundio Rodríguez, 3ª ed., Madrid, Ediciones Encuentro, 1992.

CHEVALIER, Jean y Alain Gheerbrant: *Diccionario de los símbolos*, 8ª impresión, Barcelona, Herder, 2007.

ELIADE, Mircea: *Lo sagrado y lo profano*, Barcelona, Paidós, 1999 (Orientalia: 57).

ESTRADA DE GERLERO, Elena: *Muros, sargas y papeles: imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*, México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2011.

FERNÁNDEZ, Martha: *La imagen del Templo de Jerusalén en la Nueva España*, México, UNAM, 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.

GUÉNON, René: *Símbolos fundamentales de la ciencia sagrada*, Barcelona, Paidós, 1995 (Orientalia: 47).

HANI, Jean: *El simbolismo del templo cristiano*, Palma de Mallorca, José J. de Olañeta, Editor, 2000 (Sophia Perennis: 5).

RAMÍREZ, Juan Antonio: *Construcciones ilusorias. (Arquitecturas descritas, arquitecturas pintadas)*, 2ª ed., Madrid, Alianza Editorial, 1988 (Alianza Forma: 36).

_____: *Edificios y sueños. Estudios sobre arquitectura y utopía*, Madrid, Editorial Nerea, 1991.

_____, et. al.: *Dios arquitecto. J. B. Villalpando y el Templo de Salomón*, Madrid, Ediciones Siruela, 1994.