

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2018-2**

Nombre del profesor (es):
Dr. Pablo Escalante Gonzalbo Mtro. Aban Flores Morán
Título de la actividad académica:
Seminario. Artistas indígenas en la Nueva España (siglo XVI). Procesos de trabajo, especialidades, técnicas y contextos.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Miércoles 10:00- 12:00 hrs.
Cupo máximo del grupo
15 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Se trata de un seminario para explorar y profundizar en los problemas relacionados con la continuidad del trabajo artístico de tradición mesoamericana durante la etapa colonial temprana. El propósito es guiar e intercambiar experiencias de investigación sobre cerámica, códices, pintura mural, escultura, lapidaria, orfebrería, plumaria, entre otras. Asimismo, el seminario le proporcionará al alumno herramientas de análisis de la imagen y de fuentes históricas para poder acercarse a la identificación del trabajo indígena en el siglo XVI.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">• Consolidar el reconocimiento de la tradición estilística mesoamericana previo a la conquista. El alumno será capaz de identificar los estilos y géneros artísticos que se desarrollaron.• El alumno será capaz de discutir y posicionarse en torno a las principales corrientes historiográficas y opciones metodológicas que existen para el estudio de las tradiciones artísticas y simbólicas indígenas durante el periodo colonial.• El alumno identificará el papel de los frailes en la construcción del arte litúrgico novohispano. Asimismo, será capaz de identificar las técnicas, modelos y organización del trabajo de origen europeo y mesoamericano.• Identificar problemas de investigación en ese campo.• Explorar nuevas posibilidades documentales y metodológicas.• Elaborar trabajos de investigación sobre problemas específicos.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

Para tener derecho a evaluación el alumno deberá de asistir a más del 70% del curso

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).

Se evaluará la participación en clase, la cual representará el 50% de la evaluación. Los aspectos a calificar serán:

- El grado de intervención, intensidad y calidad del debate generado
- La entrega oral o escrita de avances de problematización de los temas abordados en cada etapa
- La originalidad en el planteamiento de problemas, fuentes y método

Asimismo, se deberá entregar a final del curso un trabajo escrito con forma de ponencia (8 a 10 cuartillas más bibliografía e imágenes) que será el 50% restante de la evaluación. El escrito deberá profundizar y discutir uno de los materiales tratados en el curso, identificando en la técnica, el modo de trabajo o un caso específico, la presencia de elementos occidentales e indígenas.

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

UNIDAD 1. EL ARTE INDÍGENA EN EL POSCLÁSICO

Sesión 1. Las tradiciones estilísticas del Posclásico. La tradición tolteca. Los mixtecos.

Sesión 2. La tradición Mixteca-Puebla

- 2.1. Historia del concepto
- 2.2. Características
- 2.3 Iconografía, lenguaje pictográfico y temas

Lectura: **Escalante Gonzalbo**, Pablo. *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española. Historia de un lenguaje pictográfico*. México: FCE, 2010.

Sesión 3. Géneros

- 3.1. Lapidaria
- 3.2. Orfebrería
- 3.3. Pintura
- 3.4. Trabajo en madera
- 3.5. Plumaria
- 3.6. Trabajo textil

Lectura: **Escalante Gonzalbo**, Pablo. *Arte prehispánico*. México: CONACULTA, 2002.

Sahagún, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978

UNIDAD 2. EL TÉRMINO ARTE CRISTIANO-INDÍGENA

Sesión 4. El fenómeno. Mestizaje, hibridación o sincretismo

Lectura: **Kubler**, George. "Indianism, Mestizaje, and Indigenismo as Classical, Medieval and Modern Traditions in Latin America", en *Studies in Ancient American and European Art. The Collected Essays of George Kubler*, editor Thomas Reese, 75-80. New Haven, London: Yale University Press, 1985.

Gruzinski, Serge. *El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento*. España: Paidós, 2007.

García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Debolsillo, 2009.

Lupo, Alessandro, "Síntesis controvertidas. Consideraciones en torno a los límites del concepto de sincretismo" en *Revista de Antropología Social*, V (1996): 11-37.

Sesión 5. El arte tequitqui y el arte cristiano indígena

Lectura: **Reyes Valerio**, Constantino. *Arte indocristiano. Escultura del siglo XVI en México*. México: INAH, 1978.

Moreno Villa, José. *La escultura colonial mexicana*. México: FCE, 1986.

Sesión 6. La yuxtaposición, coexistencia y analogía de formas en el arte

Lectura: **Escalante Gonzalbo**, Pablo. "El término "sincretismo" y el estudio del arte novohispano del siglo XVI", en *Nombrar y explicar. Los conceptos en el estudio del arte hispanoamericano*, editora Patricia Díaz Cayeros, 305-20. México: UNAM-IIE, 2012.

UNIDAD 3. EL TRABAJO DEL ARTISTA INDÍGENA EN LA NUEVA ESPAÑA

Sesión 7. Las ordenes mendicantes y la evangelización

Lectura: **Rubial**, Antonio. *La evangelización de Mesoamérica*. México: CONACULTA, 2002.

Sesión 8. El aprendizaje y las Escuelas de Artes y Oficios

Lectura: **Estrada de Gerlero**, Isabel. "Las utopías educativas de Gante y Quiroga" en *Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*, 299-330. México: UNAM, 2011.

Escalante Gonzalbo, Pablo. "El Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco" en *Arqueología mexicana*, XV, 89 (2016): 57-61.

Sesión 9. La organización del trabajo. Artista, cuadrillas y talleres

Lectura: **Camelo Arredondo**, Rosa, Jorge **Guirria Lacroix** y Constantino **Reyes Valerio**. *Juan Gerson. Tlacuilo de Tecamachalco*. México: INAH, 1964.

Escalante Gonzalbo, Pablo. "Fulgor y muerte de Juan Gerson o Las oscilaciones de los pintores de Tecamachalco" en *El proceso creativo. XXVI Coloquio Internacional de Historia del Arte*, 325-342. México: UNAM-IIE, 2006.

Reyes García, Luis. *Como te confundes? Acaso no somos conquistados? Anales de Juan Bautista*. México: CIESAS -Biblioteca Lorenzo Boturini-Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, 2001

Sesión 10. Los modelos. Grabados, memoria indígena y reinterpretación

Lectura: **Reyes Valerio**, Constantino. *Arte indocristiano*. México: INAH, 2000.

Escalante Gonzalbo, Pablo (coord. y ed.). *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.

Escalante Gonzalbo, Pablo y **Flores Morán**, Aban. "Pintura mural y pintura de códices en Tepetlaoztoc a mediados del siglo XVI. Versatilidad de los artistas y comunicación de las formas y los temas" en *Piedras y papeles, vestigios del pasado*. México: El Colegio Mexiquense, 2017, 286: 77-91 pp.

Sesión 11. Las técnicas. Singularidad, copia y trabajo en serie. El papel de las técnicas europeas e indígenas

Lectura: **Sahagún**, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978

UNIDAD 4. EL ARTE CRISTIANO-INDÍGENA

Sesión 12. Cerámica

Lectura: **Sahagún**, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978.

Sesión 13. Códices y Pintura mural

Lectura: **Escalante Gonzalbo**, Pablo. "Iconografía y pintura mural en los conventos mexicanos. La aportación indígena." Felipe II y el arte de su tiempo, de VV. AA. Madrid: Fundación Argentaria-UAM-Visor, 1998.

Sesión 14. Escultura y lapidaria

Coldstream, Nicola, *Constructores y escultores*. Madrid: Akal, 1998.

Sahagún, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978.

Sesión 15. Plumaria

Lectura: **Estrada de Gerlero**, Isabel. "La plumaria. Expresión artística por excelencia" en *Muros, sargas y papeles*, 381-443. México: UNAM, 2011.

Sahagún, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978.

Sesión 16. Orfebrería

Lectura: **Cherry**, John F. *Orfebres*. Madrid : Akal, c1999

Sahagún, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978.

Rojas Rabiela, Teresa, Elsa Leticia **Rea López** y Constantino **Medina Lima**. *Vidas y bienes olvidados. testamentos indígenas novohispanos*. México: CIESAS, 1999.

Noguez, Xavier, "Las joyas de Martín Océlotl" en *Arqueología mexicana*, XXIV, 142 (2016):12-13.

BIBLIOGRAFÍA REQUERIDA PARA EL CURSO

- Camelo Arredondo, Rosa, Jorge Guirria Lacroix y Constantino Reyes Valerio. *Juan Gerson. Tlacuilo de Tecamachalco*. México: INAH, 1964.
- Cherry, John F. *Orfebres*. Madrid : Akal, c1999
- Coldstream, Nicola, *Constructores y escultores*. Madrid: Akal, 1998.
- Escalante Gonzalbo, Pablo. *Arte prehispánico*. México: CONACULTA, 2002.
- Escalante Gonzalbo, Pablo (coord. y ed.). *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.
- Escalante Gonzalbo, Pablo. "El Colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco" en *Arqueología mexicana*, XV, 89 (2016): 57-61.
- Escalante Gonzalbo, Pablo. "El término "sincretismo" y el estudio del arte novohispano del siglo XVI", en *Nombrar y explicar. Los conceptos en el estudio del arte hispanoamericano*, editora Patricia Díaz Cayeros, 305-20. México: UNAM-IIE, 2012.
- Escalante Gonzalbo, Pablo. "Fulgor y muerte de Juan Gerson o Las oscilaciones de los pintores de Tecamachalco" en *El proceso creativo. XXVI Coloquio Internacional de Historia del Arte*, 325-342. México:UNAM-IIE, 2006.
- Escalante Gonzalbo, Pablo. "Iconografía y pintura mural en los conventos mexicanos. La aportación indígena." *Felipe II y el arte de su tiempo*, Madrid: Fundación Argentaria-UAM-Visor, 1998
- Escalante Gonzalbo, Pablo. *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española. Historia de un lenguaje pictográfico*. México: FCE, 2010.
- Escalante Gonzalbo, Pablo y Flores Morán, Aban. "Pintura mural y pintura de códices en Tepetlaoztoc a mediados del siglo XVI. Versatilidad de los artistas y comunicación de las formas y los temas" en *Piedras y papeles, vestigios del pasado*. México: El Colegio Mexiquense, 2017, 286: 77-91 pp.
- Estrada de Gerlero, Isabel. *Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*. México: UNAM, 2011.
- García Canclini, Néstor, *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*. México: Debolsillo, 2009.
- Gruzinski, Serge. *El pensamiento mestizo. Cultura amerindia y civilización del Renacimiento*. España: Paidós, 2007.
- Kubler, George. "Indianism, Mestizaje, and Indigenismo as Classical, Medieval and Modern Traditions in Latin America", en *Studies in Ancient American and European Art. The Collected Essays of George Kubler*, editor Thomas Reese, 75-80. New Haven, London: Yale University Press, 1985.
- Kubler, George. "On the Colonial Extinction of the Motifs of Precolonial Art" en *Studies in Ancient American and European Art. The Collected Essays of George Kubler*, editor Thomas Reese, 66-74. New Haven, London: Yale University Press, 1985.
- Kubler, George. *Arquitectura mexicana del siglo XVI*. México: FCE, 2012.
- Lupo, Alessandro, "Síntesis controvertidas. Consideraciones en torno a los límites del concepto de sincretismo" en *Revista de Antropología Social*, V (1996): 11-37.

- Moreno Villa, José. *La escultura colonial mexicana*. México: FCE, 1986.
- Martínez Prades, José Antonio, *Los canteros medievales*. Madrid: Akal, 1998.
- Mundy, Barbara. *The Mapping of New Spain*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.
- Noguez, Xavier, "Las joyas de Martín Océlotl" en *Arqueología mexicana*, XXIV, 142 (2016):12-13.
- Peterson, Jeanette Favrot. *The Paradise Garden Murals of Malinalco*. Austin: University of Texas Press, 1993.
- Reyes García, Luis. *Como te confundes? Acaso no somos conquistados? Anales de Juan Bautista*. México: CIESAS -Biblioteca Lorenzo Boturini-Insigne y Nacional Basilica de Guadalupe, 2001
- Reyes Valerio, Constantino. *Arte indocristiano. Escultura del siglo XVI en México*. México: INAH, 1978.
- Reyes Valerio, Constantino. *Arte indocristiano*. México: INAH, 2000.
- Reyes Valerio, Constantino. *El pintor de conventos. Los murales del siglo XVI en la Nueva España*. México: INAH, 1989.
- Robertson, Donald. *Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period. The Metropolitan Schools*. New Haven: Yale University Press, 1959.
- Rodríguez Estevez, Juan Clemente, *Los canteros de la Catedral de Sevilla. Del gótico al renacimiento*. Sevilla: Diputación de Sevilla, 1998.
- Rojas Rabiela, Teresa, Elsa Leticia Rea López y Constantino Medina Lima. *Vidas y bienes olvidados. testamentos indígenas novohispanos*. México: CIESAS, 1999.
- Rubial, Antonio. *La evangelización de Mesoamérica*. México: CONACULTA, 2002.
- Sahagún, Bernardino de, *General history of the New Spain. Florentine codex. Book 10. The People*. Trad. Arthur J. O. Anderson y Charles E. Dibble. Santa Fe: School of American Research, 1978
- Toussaint, Manuel. *Arte colonial en México*. México, UNAM-IIE, 1983.

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA

- Baird, Ellen T. *The Drawings of Sahagún's Primeros Memoriales: Structure and Style*. Norman: University of Oklahoma Press, 1993.
- Barasch, Moshe. *The Language of Art*. New York: New York University Press.
- Baxandall, Michael. *Painting and Experience in Fifteenth-century Italy: A Primer in the Social History of Pictorial Style*. Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Boone, Elizabeth. "Pictorial Documents and Visual Thinking in Postconquest Mexico" en *Native Traditions in the Postconquest World*, editores Elizabeth Boone y Tom Cummins. Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1998.
- Cummins, Thomas. *Brindis con el Inca. La abstracción andina y las imágenes coloniales de los quecos*. Lima: Fondo Editorial UNMSM, 2004
- Escalante Gonzalbo, Pablo. "Pintar la historia tras la crisis de la Conquista." en *Los pinceles de la historia. El origen del Reino de la Nueva España, 1680-1750*, 24-49. México: MUNAL-UNAM-IIE, 1999.
- Escalante Gonzalbo, Pablo. "El patrocinio del arte indocristiano en el siglo XVI. La iniciativa de las autoridades indígenas en Tlaxcala y Cuauhtinchan" en *Patrocinio, colección y circulación de las artes. XX Coloquio Internacional de Historia del Arte*, 215-36. México: UNAM-IIE, 1997.

- Escalante Gonzalbo, Pablo. "The Painters of Sahagún's Manuscripts, Mediators between Two Worlds." en *Sahagún at 500: Essays on the Quincentenary of the Birth of Fr. Bernardino de Sahagún*, editor J. F. Schwaller, 167-191. Berkeley, California: Academy of American Franciscan History, 2003.
- Flores Morán, Aban. *El color de la evangelización dominica. Variaciones del programa pictórico de la pintura mural conventual del Altiplano Central (1530-1640)*. Tesis de Maestría en Historia del Arte México, UNAM-FFyL-IIE, 2014.
- Freedberg, David. *El poder de las imágenes*. Madrid: Cátedra, 1992.
- Gruzinski, Serge. *La colonización de lo imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII*. México: FCE, 1991.
- Hernández Díaz, Verónica. *Imágenes en piedra de Tzintzuntzan, Michoacán*. México: UNAM, 2011.
- Hinojosa, Laura Elena. *Tlaquiltenango. Crónica pictográfica de un conflicto religioso*. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2009.
- Ledesma, Laura. *Génesis de la arquitectura mendicante del siglo XVI*. México: INAH, 2012. • Moreno Villa, José. *Lo mexicano en las artes plásticas*. México, FCE, 1986.
- Ledesma, Laura et al. *Y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios. El conjunto religioso de la Natividad, Tepoztlán*. México: INAH, 2005.
- Lockhart, James. *Los nahuas después de la conquista. historia social y cultural de los indios del Mexico central, del siglo XVI al XVII*. México: FCE, 1999.
- Miller, Mary E. y Barbara E. Mundy. *Painting a map of sixteenth-century Mexico City : land, writing, and native rule*. New Haven: Beinecke Rare Book & Manuscript Library-Yale University Press, 2012.
- Neumeyer, Alfred. "The Indian Contribution to Architectural Decoration in Spanish Colonial America," *Art Bulletin*, 30 (1948): 104-21.
- Nicholson, H.B. y Eloise Quiñones Keber (eds.). *Mixteca-Puebla. Discoveries and Research in Mesoamerican Art and Archaeology*. Culver City: Labyrinthos, 1994.
- Peterson, Jeanette Favrot. "The Florentine Codex imagery and the Colonial Tlacuilo", en *The Work of Bernardino de Sahagun. Pioneer Ethnographer of Sixteenth-Century Aztec Mexico*, editores Jorge Klor de Alva, H. B. Nicholson y Eloise Quiñones Keber, 273-293. New York: Institute for Mesoamerican Studies The University of Albany State-University of New York, 1988.
- Saxl, Fritz. *La vida de las imágenes*, Madrid, Alianza Editorial, 1989.
- Solís, Eustaquio Celestino, *Actas de cabildo de Tlaxcala, 1547-1567*. México: AGN, 1984.
- Solís, Eustaquio Celestino, *Anales de Tecamachalco, 1398-1590*. México: Gobierno del Estado de Puebla-FCE, 1992.
- Terraciano, Kevin, *Los mixtecos de la Oaxaca colonial. La historia ñudzahui del siglo XVI al XVIII*. México: FCE, 2013
- Vargaslugo, Elisa. *Las portadas religiosas de México*. México UNAM-IIE. 1986
- Wind, Edgar. *La elocuencia de los símbolos*. Madrid: Alianza Editorial, 1993.
- Yhmoff, Cabrera, Jesús. *Catálogo de los impresos europeos del siglo XVI que custodia la Biblioteca Nacional*, 3 v. México: UNAM, 1996.