

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del posgrado en Historia del Arte
Semestre 2024-2**

Nombre del profesor (es):
Dra. Franziska Neff, Instituto de Investigaciones Estéticas, Unidad Oaxaca Dr. Huemac Escalona Lüttig, Instituto de Investigaciones Históricas, Unidad Oaxaca Profesoras invitadas: Mtra. Tatiana Falcón Álvarez, Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas Dr. Lidia Gómez García, Colegio de Historia, BUAP
Título de la actividad académica:
Los indígenas y el arte en la época virreinal
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
jueves, 10-13 hrs., Instituto de Investigaciones Estéticas, Unidad Oaxaca
Cupo máximo del grupo
10
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Los distintos grupos indígenas constituían sectores importantes de las sociedades americanas de la época virreinal, que mantenían relaciones complejas con las autoridades coloniales y fueron actores relevantes en la vida artística cultural, dejando huellas importantes en las obras creadas entre los siglos XVI y XVIII, y contribuyendo en múltiples casos a su carácter distintivo. Una gran cantidad de estas obras son de carácter religioso y dan testimonio de la compleja relación de los grupos indígenas con el cristianismo. Por ello vale la pena preguntarse cómo se podría definir “arte indígena” en la época virreinal: cuáles eran los ámbitos de participación y acción indígena en cada uno de los siglos virreinales en América, cómo se integraban los distintos grupos indígenas en las prácticas artísticas (como autores o comitentes de las obras, como participantes en su materialidad y usos), y cuáles eran los imaginarios y discursos que se propagaban a través de la representación indígena.</p> <p>Este curso pretende analizar algunos casos propicios para indagar en estas preguntas, las cuales provienen de distintos géneros artísticos y contextos geográficos de los virreinos de la Nueva España y del Perú. Se profundizará en el contexto histórico cultural específico de cada caso, en las preguntas y los enfoques de investigación que recoge la historiografía, en los distintos actores de la creación de las obras, en sus materialidades y simbolismos, así como en las prácticas en su contexto. Las discusiones</p>

se realizarán a partir de lecturas y de ejercicios de análisis de obras concretas, así como de presentaciones por parte de especialistas invitadas y durante prácticas de campo.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

- Proporcionar al/a la estudiante un acercamiento a las preguntas relacionadas con el ámbito temático del “arte indígena” en la época virreinal
- Introducir a la historiografía relacionada con los enfoques y marcos conceptuales para el estudio de obras creadas por grupos indígenas durante la época virreinal
- Sensibilidad hacia el contexto histórico y sociocultural en que se inscriben obras creadas por y para grupos subalternos
- Capacidad de observación y análisis de obras de distinta índole
- Conocimiento acerca de los procesos de creación, características formales y materiales, simbologías, funciones y funcionamiento de las obras
- Aproximación crítica a textos históricos y contemporáneos
- Manejo de conceptos propios del arte de los virreinos

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80 %

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).

Asistencia y participación en clase: 40 %
Presentaciones y trabajo final: 60 %

El trabajo final consistirá en elaborar un escrito de 8-10 cuartillas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) de un estudio de caso.

Adicionalmente, cada alumno/a tendrá que presentar una problemática o un caso de estudio para enriquecer la discusión durante las clases. Las temáticas se repartirán durante las primeras sesiones del curso.

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

Sesión 1 (01.02.2024). Introducción

ARTE EN LA ZONA DE CONTACTO

Partiendo del concepto de “arte en la zona de contacto” acuñado por Mary Luise Pratt para referirse a obras creadas en ámbitos de intercambios culturales marcados por relaciones de dominación y subordinación altamente asimétricas, estas sesiones nos servirán para analizar manifestaciones artísticas de los siglos XVI novohispano y XVII/XVIII peruano, y las propuestas de la academia ante estos casos de estudio.

Sesión 2 (08.02.2024). Arte conventual del siglo XVI en la Nueva España

Los años de 1530 a 1580 se caracterizaron por complejos intercambios culturales que dieron lugar a manifestaciones artísticas con una fuerte impronta indígena. Esta sesión servirá para discutir términos como tequitqui, arte indocristiano y sincretismo que han sido acuñados para dar cuenta de estas obras. Analizamos la historiografía en base a relieves en piedra y pintura mural de conventos franciscanos del Estado de Puebla.

Lecturas:

Moreno Villa, José. *La escultura colonial mexicana* (1942) México: FCE, 1986, 9-19.

Reyes Valerio, Constantino. *Arte indocristiano* (México: INAH, 2000) www.indocristiano.org (leer cap. VI: “El arte indocristiano. Fruto de la educación monástica” y VII: “Esencia del arte indocristiano. Los frailes y su concepto de la belleza”)

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 (México: UNAM-IIE, 2012): 305-20.

Sesión 3 (15.02.2024) El Códice Florentino

Esta sesión servirá para indagar en una de las fuentes más importantes del siglo XVI para conocer saberes indígenas: el llamado Códice Florentino, que resultó de la interacción entre autoridades nahuas y frailes europeos, y tiene como producto la interacción de distintas tramas escritas y visuales. Indagaremos en las circunstancias de creación de este códice y las diferentes lecturas que se han dado al mismo en la historiografía.

Lecturas:

Magaloni Kerpel, Diana. *Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice florentino*. Hong Kong: UNAM, Getty Research Institute, 2014.

Zamora Corona, Alonso Rodrigo y Sanja Savkic Sebek, “Amantecayotl Glyphs Revisited: Writing and Featherworking in the Florentine Codex”, en Número monográfico Teoría decolonial, transculturación, posiciones Latino-Americanas - Entretejiendo historias del arte, editado por Miriam Oesterreich y Franziska Koch. *Miradas - Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 7 (2023): 29-54. <https://doi.org/10.11588/mira.2023.1.94236>

Resumen en castellano: “Los glifos de los amantecas. Escritura y arte plumario en el Códice Florentino.” <https://doi.org/10.11588/mira.2023.1.96223>

Sesión 4 (22.02.2024). Lienzos y la cuestión del territorio en las Relaciones Geográficas de Oaxaca

Durante el siglo XVI, en un contexto de plurilingüismo, de convivencia y diálogo entre convenciones de representación de tradición mesoamericana e hispana, y en los inicios de la introducción de la escritura alfabética, en varias regiones de Oaxaca se empleó un registro pictográfico de historias reales, a los que se ha llamado “lienzos”, y se han visto como pruebas o “defensas” elaboradas por indígenas para ser presentadas ante el gobierno colonial. En la misma época se efectuaron una serie de “mapas” o “pinturas” que acompañaron las *Relaciones Geográficas*, solicitadas por el rey Felipe II para conocer sus territorios americanos. Analizaremos cómo han sido abordados ambos registros pictográficos por una historiografía que hace énfasis en el enfoque interdisciplinario. Abordaremos especialmente los lienzos de Coixtlahuaca y la pintura de Macuilxóchitl para intentar comprender su contenido como expresión artística y como fuente documental.

Lecturas:

Van Doesburg, Sebastián. “El siglo XVI en los lienzos de Coixtlahuaca”, *Journal de la Société des américanistes*, 89-2, 2003, 67-96.

Pardo Tomás, José. “Representación e imaginación en la Nueva España: las pinturas de las *Relaciones Geográficas de Indias*”, en Elke Köppen y Mauricio Sánchez (coords.). *Los trazos de las ciencias: circulación del conocimiento en imágenes* (México: UNAM, 2013): 13-60.

Vicente Amparán, Martha. “Pinturas, espacios y realidades complejas: un breve acercamiento a tres visiones indígenas del territorio novohispano de finales del s. XVI y principios del XVII”, *EN-CLAVES del pensamiento*, n. 6, diciembre 2009, pp. 131-151.

Sesión 5 (29.02.2024). El “barroco mestizo” o “barroco híbrido” en los Andes

Para el virreinato del Perú, la discusión académica acerca del “barroco mestizo” o “barroco híbrido” ha sido decisiva para el análisis de la participación indígena en las decoraciones planiformes, que son una característica de las fachadas religiosas andinas de finales del siglo XVII y del XVIII, y remiten a múltiples fuentes europeas e indígenas. Profundizaremos en la historiografía al respecto, analizando las opiniones de especialistas desde principios del siglo XX hasta la actualidad, y en la revisión de los contextos de creación, las características formales y los posibles simbolismos de ejemplos selectos de estas fachadas.

Lecturas:

Neff, Franziska. “Fachada principal de la iglesia de la Compañía de Jesús / Hauptfassade der Kirche der Gesellschaft Jesu, Arequipa.” Número monográfico Teoría decolonial, transculturación, posiciones Latino-Americanas - Entretejiendo historias del arte, editado por Miriam Oesterreich y Franziska Koch. *Miradas - Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 7 (2023): 210-222, <https://doi.org/10.11588/mira.2023.1.96498>

Bailey, Gauvin Alexander. *The Andean Hybrid Baroque. Convergent cultures in the churches of colonial Peru*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2010.

MATERIALES, TÉCNICAS Y PRÁCTICAS DE TALLER

Este bloque temático pretende ahondar en la materialidad de las obras, en sus materiales, técnicas y prácticas de elaboración para obtener información acerca de saberes y actores indígenas y su relación con otros actores de la sociedad novohispana, acerca de transformaciones e intercambios.

Sesión 6 (07.03.2024). Producción de materiales tintóreos y pictóricos: “rojo mexicano” y añil centroamericano

Los colorantes naturales fueron uno de los rubros económicos más importantes en la Nueva España, principalmente la grana cochinilla y el añil. Su producción y comercio se fomentaron por la fuerte demanda de la protoindustria textil europea así como por los requerimientos de talleres novohispanos. Productores y artesanos fueron en su mayoría indígenas que heredaron los saberes de su empleo ya fuera como tinte para los textiles o como pigmento para distintos soportes. Abordaremos lo que llamamos el ciclo productivo y de consumo de la grana y del añil, así como algunos aspectos de su empleo en los talleres novohispanos.

Lecturas:

Marichal, Carlos. “Un capítulo olvidado del comercio internacional: la grana cochinilla mexicana y la demanda europea de tintes americanos, de 1550 a 1850”, en Marichal, Carlos, Steven topik y Zephyr Frank (coords.). *De la plata a la cocaína. Cinco siglos de historia económica de América Latina, 1500-2000*. México: El Colegio de México/Fondo de Cultura Económica, 2017, pp. 108-131.

Heers. Jacques. “La búsqueda de colorantes”, en *Historia Mexicana*, vol. 11, nº 1, 1961, pp. 1-27.

Roquero, Ana. “Colores y colorantes de América”, en *anales del Museo de América*, 3, 1995, pp. 145-160.

Sesión 7 (14.03.2024). Usos locales de construcción

La mano de obra indígena cumplía un papel fundamental en las construcciones virreinales, donde se aprovecharon saberes de distintas procedencias. Por eso, esta sesión será práctica e introducirá en los materiales y procedimientos de construcción a través de la participación en el levantamiento arquitectónico de un edificio del centro histórico de Oaxaca, que se está llevando a cabo en un proyecto interinstitucional entre el IIE Oaxaca y la Universidad de Augsburg, Alemania.

Lectura por definir

Sesión 8 (21.03.2024). Los indios y la organización laboral artística en la Nueva España

Esta sesión tiene por finalidad revisar a través de ordenanzas y concilios provinciales el lugar atribuido a los distintos grupos indígenas en la organización gremial de los oficios de pintura, escultura y ensambladura a través de los tres siglos virreinales. Se contrapondrán los reglamentos oficiales con las prácticas de taller al ejemplo de Ciudad de México y de Puebla de los Ángeles.

Lectura:

Lorenzo Macías, José María. “De mecánico a liberal. La creación del gremio de 'las nobles y muy liberales artes de ensamblar, esculpir, tallar y dorar' en la ciudad de Puebla.” En *Boletín de Monumentos Históricos*. Tercera época. Núm. 6 (Enero-Abril 2006): 42-59.

Sesión 9 (04.04.2024). Los colores en manuscritos indígenas y sus usos hasta la actualidad. Invitada: Mtra. Tatiana Falcón, práctica de campo en Teotitlán del Valle

En esta sesión que tendrá una parte de práctica de campo, realizaremos un recorrido por el uso de pigmentos y tinturas a través de los proyectos del laboratorio de diagnóstico y restauración del IIE. Se

abordarán las conexiones, permanencias e innovaciones de los saberes indígenas en cuanto al uso de los colores en textiles contemporáneos.

Lectura:

Falcón Álvarez, Tatiana. "Tintes de otoño. Experimentación con plantas tintóreas para la reinterpretación de los saberes, tradiciones y usos del color en manuscritos indígenas". Tesis de maestría en Historia del Arte, UNAM, 2014.

Sesión 10 (11.04.2024). Transformación de técnicas prehispánicas y la presencia asiática

Entre los siglos XVI y XIX la Nueva España tuvo un papel central de conexión entre Asia y Europa en el marco del sistema mercantil global. La circulación de productos y manufacturas asiáticas influyó en los territorios americanos provocando no solo el consumo de las mercancías sino también la penetración de estilos, gustos y expresiones artísticas entre los distintos sectores de la población. De esta forma, prendas de vestir como el llamado Quimón motivaron interpretaciones locales o los acabados de muebles reflejaron el gusto por lo chinesco. En esta sesión abordaremos la transformación de tradiciones prehispánicas y la confluencia de saberes y gustos de distintas procedencias, haciendo énfasis en la replicación de estilos y técnicas asiáticas en las artes suntuarias elaboradas por talleres indígenas.

Lecturas:

Curiel, Gustavo. "Perception of the Other and the Language of 'Chinese Mimicry' in the decorative Arts of New Spain" en *Asia & Spanish America. trans-pacific artistic & cultural exchange, 1500 - 1850*, editado por Donna Pierce. Denver, Colo.: Denver Art Museum, 2009, 19-36.

Newman, Richard, Emily Kaplan y Michele Derrick. "Mopa-mopa: una extraordinaria resina aglutinante andina". En *Materia Americana. El cuerpo de las imágenes hispanoamericanas (siglos XVI a mediados del XIX)*, editado por Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez Romero. Sáenz Peña: Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2020, 71-90.

IMAGINARIOS Y REPRESENTACIÓN

Esta sección nos servirá para revisar políticas visuales y la creación y propagación de imaginarios que activaron distintas maneras de ver, vivir, negociar y reclamar "lo indígena". Sea esto a través de la representación pictórico y escultórica, o de rituales religiosos y cívicos.

Sesión 11 (18.04.2024). Evocaciones del Inca

En las representaciones andinas virreinales abundan las pinturas que muestran nobleza andina ataviada con los signos imperiales del Inca. Ejemplo de ello son la boda de la ñusta Beatriz, el Niño Dios como Inca, las series genealógicas y la serie de Corpus Cristi de Cuzco. En base a las distintas apreciaciones en la historiografía estas pinturas nos ayudan a indagar en el rol de estas evocaciones, como señal de nostalgia o de empoderamiento, en las relaciones entre nobleza andina y autoridades coloniales, como p.e. los jesuitas, y en los imaginarios acerca del ejercicio del poder.

Lectura:

Thomas B. F. Cummins, "We Are the Other: Peruvian Portraits of Colonial *Kurakakuna*", en J. Adrien y Rolena Adorno (eds.), *Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth Century*. Berkeley: University of California Press, 1991, pp. 203-31.

Sesión 12 (25.04.2024). Mitos fundacionales tlaxcaltecas

En esta sesión profundizaremos en el ciclo pictórico de la parroquia de San Simón Yehualtepec, Tlaxcala, como un ejemplo de escritura de memoria y del pasado desde un patrocinio indígena del siglo XVIII que reivindica la participación tlaxcalteca en la fundación de la Nueva España. Estas pinturas permiten analizar simbolismos proféticos y políticos-regionales, mitos fundacionales, así como la cosmovisión indo-cristiana del siglo XVIII.

Lectura:

Cuadriello, Jaime. *Las glorias de la república de Tlaxcala o la conciencia como imagen sublime*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2004.

Sesión 13 (02.05.2024). Imaginarios en torno a los Ángeles arcabuceros

Las series de ángeles arcabuceros creadas en talleres indígenas de la región andina del Collao entre los siglos XVII y XVIII remiten a imaginarios complejos acerca de los cuerpos y seres celestiales, a la vez que muestran la moda afrancesada de la nobleza andina. El análisis de estas pinturas nos permite discutir distintas posturas interpretativas que van desde el sometimiento hasta la resistencia, además de indagar en el trabajo de los talleres andinos de pintores indígenas.

Lecturas:

González García, Isabel. "Arcángel Asiel Timor Dei." Número monográfico Cuerpos/modas en las Américas 1, editado por Franziska Neff y Miriam Oesterreich. *MIRADAS – Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 5 (2022): 175-181, DOI: <https://doi.org/10.11588/mira.2022.1.87794>.

González Estévez, Escardiel. *Compañías militares de ángeles en la cultura visual hispánica durante la edad moderna*. España: Universidad Autónoma de Madrid/Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE), 2017.

Sesión 14 (09.05.2024). Roles, agencia y representación indígena en el ámbito de la fiesta. Invitada: Dra. Lidia Gómez

En el Antiguo Régimen las fiestas cumplían un rol significativo para la participación de los distintos grupos sociales y afianzaban el orden y las jerarquías. Además, durante las fiestas religiosas y cívicas se fortalecían ciertos imaginarios acerca de los grupos sociales y étnicos, de los modelos de virtud y de fe, del entorno urbano, etc. Con el ejemplo del obispado de Puebla revisaremos la participación y el papel de los indígenas en estos rituales festivos, haciendo especial énfasis en la ejecución de la música y el ritual sonoro.

Lecturas:

Gómez García, Lidia y Gustavo Mauleón Rodríguez. "Un acercamiento a las capillas musicales en los pueblos indios del obispado de Puebla-Tlaxcala, siglos XVI-XVIII." En *Ritual sonoro en catedral y parroquias*, editado por Sergio Navarrete, 175-202. México: CIESAS, 2013.

Sesión 15 (16.05.2024). Los indios y la Virgen María

Muchos estudios han demostrado el papel de la devoción a la Virgen María para la cristianización de los pueblos americanos. Indagaremos en las relaciones entre etnias, religión y estrato social en la implementación de ciertos cultos y la creación de imágenes milagrosas, especialmente en el papel del

indio para ello. Un caso ejemplar será el del culto y la imagen de Nuestra Señora de Copacabana, Bolivia.

Lecturas:

Alcala, Luisa Elena. "The image of the devout indian: the codification of a colonial idea." En *Contested visions in the Spanish colonial world*, editado por Ilona Katzew, 227-250. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, Yale University Press, 2011.

Gabriela Siracusano, Marta S. Maier, Eugenia Tomasini y Carlos Rúa Landa. "Si lo quereys ser pentor, pintaldo la mona con so mico´ Nuevos estudios sobre la imagen de Nuestra Señora de Copacabana". En *Materia Americana: El cuerpo de las imágenes españolas (del siglo XVI a mediados del XIX)*. Editado por Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez Romero (Argentina: EDUNTREF, 2020).

Sesión 16 (23.05.2024). Discusión final

Bibliografía recomendada

Ashwell, Anamaría. "Los murales de la portería del convento de San Gabriel en San Pedro Cholula: el pincel del indígena en la realización de un mural católico del siglo XVI", en *Elementos: ciencia y cultura*, v. 10, n. 51, Puebla, BUAP: 3-9.

Cerda Farías, Igor. "El arte indígena novohispano del siglo XVII visto a través de la puerta del templo de Tiripetío, Michoacán, México", en *Escorialensia. Revista digital de Historia y Arte*, n. 1, 2023.

Dean, Carolyn. "The renewal of old world images and the creation of colonial peruvian visual culture", en *Converging Cultures. Art and identity in Spanish America*, edited by Diana Fane, pp. 171-182. New York: The Brooklyn Museum, 1996.

Dean Carolyn. "War games. Indigenous militaristic theater in colonial Peru." En *Contested Visions in the Spanish colonial world*, editado por Ilona Katzew, 133-150. Los Angeles: Los Angeles County Museum of Art, Yale University Press, 2011.

García Barrios, Ana y Manuel Parada López, "La visión indígena en la platería novohispana: Gólgota y Montaña sagrada mesoamericana en la cruz del altar de la catedral de Palencia (México, s. XVI)", en *El imperio y las hispanias. De trajano a Carlos V. Clasicismo y poder en el arte español*, Sandro De María y Manuel Parada López (edits.). Bolonia, Bononia University Press, 2014: 455-470.

Gruzinski, Serge. *La colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI-XVIII*. México, Fondo de Cultura Económica, 2016.

Gruzinski, Serge. *La guerra de las imágenes: de Cristóbal Colón a "Blande Runner" (1492-2019)*. México, Fondo de Cultura Económica, 2012.

Katzew, Ilona y Rachel Kaplan, «"Like the Flame of Fire": A New Look at the "Hearst" Chalice», *Latin American and Latinx Visual Culture* (vol. 3, num. 1, 2021): 4-29. <https://online.ucpress.edu/lalvc/article/3/1/4/116185/Like-the-Flame-of-Fire-A-New-Look-at-the-Hearst>

Okada, Hiroshige. "Inverted exoticism? Monkeys, parrots, and mermaids in Andean colonial art", *The Virgin, saints and angels. South American paintings 1600-1825, from the Thoma collection* editado por Suzanne Stratton-Pruitt, 67-79. Milan, Italia/Stanford, California: Skira, In association with Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University Press, 2006.

Pérez Flores, José Luis. "La manipulación de la memoria indígena cristiana en imágenes novohispanas del siglo XVI". En: *Boletín de Antropología*. Universidad de Antioquia, Medellín, vl. 33, n. 56 (2018): 78-102.

Pérez Flores, José Luis. "Imágenes bélicas y fórmulas visuales en el arte indígena cristiano del siglo XVI", en *La resignificación del Nuevo Mundo. Crónica, retórica y semántica en la América virreinal*. Claudia Parodi, Manuel Pérez y Jimena Rodríguez (eds.). Madrid: Iberoamericana Vervuert, 2013: 189-210.

Torres, A. M. "No hay historia global sin el Pacífico y América: el quimón en Nueva España y la circulación de tejidos de algodón pintado (siglos XVI-XIX)", en *Revista Complutense de Historia de América*, n. 44, 2018 :143-165

Verdi Webster, Susan. "Vantage points: Andeans and Europeans in the Construction of Colonial Quito". *Latin American Review* 20:3 (2011): 303-330. doi: <http://dx.doi.org/10.1080/10609164.2011.624330>

