

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en
Historia del Arte**

Semestre 2025-1 (agosto – noviembre 2024)

Nombre del profesor (es):
ROCÍO BRUQUETAS Galán Elsa Arroyo Lemus
Título de la actividad académica:
El taller del artista en España y Nueva España, siglos XVII y XVIII
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Martes 16 a 19 horas. Unidad de Posgrado, Ciudad Universitaria.
Cupo máximo del grupo
Sin cupo máximo.
Planteamiento
<p>El propósito del curso es abordar los temas relativos a los procedimientos artísticos, los materiales y las técnicas de la pintura española y novohispana a través de una revisión crítica de casos de estudio representativos así como de la revisión de fuentes históricas, entre ellas: la literatura artística, la tratadística y los documentos históricos –tales como las ordenanzas y los contratos de obras específicas. Desde una discusión del concepto de “tradición tecnológica” se busca examinar los procesos intencionales y las soluciones creativas de los artistas y los talleres en ambos lados del Atlántico para identificar experiencias compartidas, puntos de contacto entre sus procedimientos de especialización artesanal y explorar nociones relativas a las geografías de producción del arte, los lenguajes pictóricos y el estilo.</p> <p>Nos interesa llamar la atención sobre la circulación de las ideas y los métodos de trabajo de talleres que encabezaron modos de pintar en ambas latitudes y problematizar aspectos relativos a “la mano del maestro” frente a las prácticas colaborativas que hicieron posible la ejecución de los proyectos retablísticos, de las series pictóricas o de las pinturas hechas para el mercado de exportación. Otra línea de indagación será comprender la división del trabajo gremial y los aspectos prácticos para resolver cuestiones sobre la construcción de los soportes de las pinturas, los materiales constitutivos de las preparaciones para la pintura al óleo, la paleta de colores o cómo se implementaron los materiales y las técnicas locales en la práctica de algunos artistas españoles como Murillo, Zurbarán y Velázquez así como Sebastián de Arteaga, quien emigró hacia América.</p> <p>En aspecto central del curso será compartir y discutir con el alumnado uno de los proyectos curatoriales y de investigación más recientes sobre la práctica artística de Miguel Cabrera (México, ca. 1715- Ciudad de México 1768) en la <i>Serie de la Vida de la Virgen</i> del Museo de América, cuya exposición museográfica se inauguró el 30 de mayo de 2024.</p>

La participación de la Dra. Rocío Bruquetas en este curso se enmarca en el Programa Bidual de Profesores Visitantes “Latinoamericanos tomando el control del arte de América Latina y sus Diásporas” (Latin Americans Taking over the Art of Latin America and Its Diasporas), que organiza el Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), bajo el auspicio de la iniciativa *Connecting Art Histories* de la Fundación Getty, así como dentro de las actividades de la Cátedra Extraordinaria “Juana Gutiérrez Haces de Arte Virreinal Iberoamericano”.

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

- Analizar las fuentes históricas relacionadas con la producción pictórica en España y Nueva España durante los siglos XVII y XVIII con énfasis en las prácticas de los talleres y el uso de los materiales.
- Revisar la literatura científica derivada de los proyectos de descubrimiento y las expediciones que acompañaron el desarrollo de las ciencias naturales y la visión extraccionista de la monarquía sobre sus territorios americanos.
- Discutir el desarrollo de la práctica artística de los talleres a través de casos de estudio representativos con lo que se problematizará cuál es el estado de la cuestión sobre los materiales y los procedimientos artísticos, así como concientizar sobre lo escasos que siguen siendo los proyectos de análisis científico aplicado para el reconocimiento de las prácticas, los materiales y las técnicas de manufactura en la plástica del mundo Hispánico, y sobre todo, con respecto a los talleres y la tradición pictórica de la Nueva España.
- Revisitar los discursos, las metodologías y los marcos epistemológicos más actuales acerca de la materialidad y los contextos de producción artística del periodo tomando como estudio de caso el proyecto curatorial *Miguel Cabrera. Las reglas del arte de un pintor novohispano*, Museo de América, 30 de mayo a noviembre de 2024.

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).

- Realización de las lecturas señaladas y participación en clase. 25%
- Coordinación de las exposiciones del alumnado para uno de los temas y moderación de las discusiones de la sesión. 25%
- Trabajo final de 10 cuartillas, con aparato crítico, bibliografía y anexo de figuras. Análisis crítico del estado de la cuestión sobre los estudios técnicos o las interpretaciones vinculadas con la dimensión material y de los procesos pictóricos de algún artista o taller cuya producción se ubique dentro del periodo comprendido en la clase. 50%

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

Presentación del programa e introducción a los temas del seminario.

Tema 1. Los conceptos: material, materialidad, cultura material y giro material en la historia del arte. Modelos, temas y problemas actuales.

Sesión 1. 6 de agosto

- Fowler, Caroline. "Technical Art History as Method". *The Art Bulletin*, 101:4 (2019): 8-17. DOI: 10.1080/00043079.2019.1602446
- Hermens, Erma. "Technical Art History: The Synergy of Art, Conservation and Science". *Art History and Visual Studies in Europe. Transnational Discourses and National Frameworks*, 151-166. Leiden/Boston: Brill, 2012.

Sesión 2. 13 de agosto

- Yonan, Michael. "Toward a Fusion of Art History and Material Culture Studies". *West 86th: A Journal of Decorative Arts, Design History, and Material Culture* 18, no. 2 (2011): 232-48. Doi:10.1086/662520.
- Lehmann, Ann-Sophie. "How materials make meaning". En *Netherlands Yearbook for History of Art* 62. *Meaning in Materials: Netherlandish Art, 1400-1800* (2012), 6-27.
- Lemonnier, Pierre. "L'étude des systèmes techniques, une urgence en technologie culturelle". *Techniques et Culture* 1 (1983): 11-34.

Sesión 3. 20 de agosto

- Siracusano, Gabriela. "Mary's Green Brilliance: The Case of the Virgin of Copacabana". *Journal of Interdisciplinary History* XLV:3 (2015): 389-406.
- Ingold, Tim. "The Textility of Making." *Cambridge Journal of Economics* 34 (2010): 91-102.
- Elkins, James. "On Some Limits of Materiality in Art History", *31: Das Magazin des Instituts für Theorie* 12 (2008): 25-30.

Tema 2. La estratigrafía de la pintura: materiales desde los bastidores, las telas y los aparejos hasta las capas de color y el barniz.

Sesión 4. 27 de agosto

- Calvo, Ana. "Materiales y técnicas de la pintura sobre lienzo", en *Conservación y restauración de pintura sobre lienzo*, 79-125. Madrid: Del Serbal, 2002.
- Arroyo Lemus, Elsa. "La 'presencia' de la imagen. Estudios sobre las técnicas y los materiales de la pintura novohispana". En *De la latencia a la elocuencia. Diálogos entre el historiador del arte y la imagen*, ed. Mónica Pulido, 19-57. Morelia: Universidad Nacional Autónoma de México, Escuela Nacional de Estudios Superiores, 2017.
- Zavala Cabello, Mónica Marisol. "La paleta del pintor novohispano. Los pigmentos y la representación del color.", 71-115. Tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2013.
- Eastaugh, Nicholas, Jilleen Nadolny y Sarah Lowengard. "Pigments in Western Easel Painting" en Joyce Hill Stoner y Rebecca Rushfield editores, *Conservation of Easel Paintings*, 189-205. Londres/Nueva York: Routledge, 2012.

- Vite Hernández, Elizabeth, “Mirar el reverso de la obra de arte. Estudio histórico de los bastidores novohispanos del siglo XVIII”. Tesis de Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2016.

Tema 3. Los gremios y las ordenanzas. De pintura, Sevilla (1527); Ordenanzas de doradores, Madrid (1613); Ordenanzas de pintura, Nueva España (1557 y 1686). Estado de la cuestión sobre la técnica de los pintores en ambos contextos.

Sesión 5. 3 de septiembre

- Mues Orts, Paula. *La libertad del pincel. Los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España*. México: Universidad Iberoamericana, 2008. Cap. III. “La formación del pintor y el concepto de pintura en Nueva España”, 171-238.
- Arroyo, Elsa. “Materiality and Innovation in Seventeenth-Century Painting in New Spain”. En Jorge Rivas (editor), *Appropriation and Invention. Three Centuries of Art in Spanish America. Selections from the Denver Art Museum*. Munich: Hirmer, 2022), 34-43.
- Bruquetas, Rocío. “Los gremios, las ordenanzas, los obradores”. En *La pintura europea sobre tabla siglos XV, XVI y XVI*, 20-31. Madrid: Ministerio de Cultura, 2010.
<https://www.guao.org/sites/default/files/biblioteca/La%20pintura%20europea%20sobre%20tabla.pdf>
- Toussaint, Manuel. *Arte colonial en México*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1964, 220-226.
- Castro Morales, Efraín. “Las ordenanzas de pintores y doradores de la ciudad de Puebla de los Ángeles”. En *Boletín de Monumentos Históricos* (9): 4- 9.
<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/boletinmonumentos/article/view/12805>

Tema 4. Empresas artísticas y trabajo colaborativo en el arte novohispano: Simón Pereyng, Andrés de Concha y Pedro de Requena en el retablo de Huejotzingo, Puebla.

Sesión 6. 10 de septiembre.

- Berlin, Heinrich. “The High Altar of Huejotzingo”. *The Americas. A Quarterly Review of Inter-American Cultural History* XV, no. 1 (1958): 63-73.
- Zárate, Edén. “Pintura y escultura del siglo XVI. Revisión de los documentos con que se ha escrito su historia”. En *Historias de pincel. Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, coords. Pedro Ángeles, et al., 139-157. México: Instituto de Investigaciones Estéticas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.
- Amador, Pablo, et al., “María Magdalena”. En *Historias de pincel. Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, coords. Pedro Ángeles, et al., 289-301. México: Instituto de Investigaciones Estéticas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.
- Bruquetas, Rocío. “Entre Toledo, Sevilla y la Nueva España. Circulación de saberes técnicos en la pintura de retablos”. En *Historias de pincel. Pintura y retablos del siglo XVI en la Nueva España*, coords. Pedro Ángeles, et al., 31-49. México: Instituto de Investigaciones Estéticas/Universidad Nacional Autónoma de México, 2020.

Tema 5. La cultura artística, materialidad y procedimientos en la pintura de los Siglos de Oro en España.

Sesión 7. 17 de septiembre

- Bruquetas, Rocío. *Técnicas y materiales de la pintura española en los Siglos de Oro*, 55-92. Madrid: Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2007.
- Gayo García, María Dolores y Jover de Celis, Maite. "Preparación de los lienzos: aparejos e imprimaciones en la pintura española del siglo XVII." *La Ciencia y el Arte VII. Ciencias experimentales y conservación del patrimonio*. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2018. https://www.libreria.culturaydeporte.gob.es/libro/la-ciencia-y-el-arte-vii-ciencias-experimentales-y-conservacion-del-patrimonio_4554/
- Federico Carò, Silvia A. Centeno y Dorothy Mahon, "Painting with recycled materials: on the morphology of calcite pseudomorphs as evidence of the use of wood ash residues in Baroque paintings," *Heritage Science* (2018): 3. <https://doi.org/10.1186/s40494-018-0166-5>.
- Arroyo Lemus, Elsa. "Sebastián de Arteaga y la construcción de un lenguaje pictórico en contexto". Junio de 2022. Página web, <https://www.sebastiandearteaga.esteticas.unam.mx/>

Sesión 8. 24 de septiembre

- Muñoz Rubio, María del Valme y Fuensanta de la Paz. "Murillo joven; aportación al conocimiento de su técnica". En Navarrete Prieto, Benito y Alfonso E. Pérez Sánchez. *El joven Murillo*, 157-185. Sevilla: Junta de Andalucía. Consejería de Cultura, 2009.
- Garrido Pérez, Carmen. "Técnica pictórica. Materiales y empleo de los mismos". En *Velázquez. Técnica y evolución*, 15-37. Madrid: Museo Nacional del Prado, 1992.
- Keith, Larry y Dawson W. Carr. "Velázquez's "Christ after the Flagellation": Technique in Context". *National Gallery Technical Bulletin* 30 (2009): 52–70. http://www.nationalgallery.org.uk/technical-bulletin/keith_carr2009

Tema 6. Teoría y práctica de la pintura en los tratados artísticos I: Felipe Nuñez y Francisco Pacheco

Sesión 9. 1 de octubre

- Nuñez, Felipe [1615]. *Arte da pintura, symetria e perspectiva*. En: Véliz, Zahira. *Artists' Techniques in Golden Age Spain: Six Treatises in Translation*. Cambridge/New York: Cambridge University Press, 1986.
- Pacheco, Francisco [1649]. *Arte de la pintura*. Edición, introducción y notas de Bonaventura Bassegoda i Hugas. Madrid: Cátedra, 2001.
- Muñoz Rubio, María del Valme. "Francisco Pacheco, Teoría y práctica". En *Pacheco. Teórico, artista, maestro (1564-1644)*, 49-68. Sevilla: Junta de Andalucía/Museo de Bellas Artes de Sevilla, 2016.

Sesión 10. 8 de octubre

Coloquio Internacional de Historia del Arte, UNAM. Del 8 al 11 de octubre de 2024, Tlaxcala.

Tema 7. Circulación transatlántica de materiales para pintura y agentes. Entre Sevilla y Nueva España: Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz, 1598 - Madrid, 1664) y Sebastián de Arteaga (Sevilla 1610-Nueva España 1652).

Sesión 11. 15 de octubre

- María Dolores Gayo García, “Materiales y apuntes sobre la técnica de ejecución utilizados por Francisco Zurbarán en la serie de pinturas de la Cartuja de Jerez,” en Buces Aguado, José Antonio, coord. *Zurbarán: estudio y conservación de los monjes de la Cartuja de Jerez*, 117-136. Madrid: Ministerio de Educación y Cultura , 1998.
- Bruquetas Galán, Rocío. “Testimonios materiales de un cuadro viajero. El retrato de Dª María Luisa de Toledo y su acompañante indígena”. En *La hija del Virrey. El mundo femenino novohispano en el siglo XVII*, coord. Andrés Gutiérrez Usillos, 329-346. Madrid: Ministerio de Cultura y Deporte, 2018. [Catálogo de la exposición en el Museo de América, 2018].
- Bruquetas, Rocío. “«Son dichosos en colores»: el comercio de materiales pictóricos con América durante la Edad Moderna”. *La Ciencia y el Arte: ciencias experimentales y conservación del patrimonio histórico*, Vol. 9, 2023 [La Ciencia y el Arte IX. Ciencias y tecnologías aplicadas a la conservación del patrimonio], 20-34.

Tema 8. Teoría y práctica de la pintura en los tratados artísticos I: Antonio Palomino de Castro y Velasco

Sesión 12. 22 de octubre

- Palomino de Castro y Velasco, Antonio (1715): *El museo pictórico, y escala óptica. Tomo I. Theorica de la pintura*. Madrid: Lucas Antonio de Bedmar.
- Palomino de Castro y Velasco, Antonio (1724): *El museo pictórico, y escala óptica. Tomo II. Practica de la pintura*. Madrid: por la viuda de Juan García Infançon, vendese en casa de Francisco Laso.
- Sánchez Ledesma, Andrés. “La Vida de la Virgen de Miguel Cabrera. Análisis de los materiales y analogías con el tratado de Antonio Palomino (siglo XVIII)”. *Ayate: cuadernos del Proyecto Cabrera II = Ayate: notebooks of the project Cabrera II*, Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica y Asociación de Amigos del Museo de América, 2024.

Tema 9. Técnicas y materiales en la obra de Miguel Cabrera (Antequera Oaxaca, ca. 1715- Ciudad de México 1768)

Sesión 13. 29 de octubre

- Cabrera, Miguel [1756]. *Maravilla americana y conjunto de raras maravillas, observadas Con la direccion de las Reglas de el Arte de la Pintura en la prodigiosa imagen de Nuestra Sta. de Guadalupe de Mexico [...]*. México: Imprenta del Real y más antiguo Colegio de San Ildefonso.
- Bruquetas, Rocío y Ledesma, Andrés Sánchez. “La práctica del colorido al óleo en Miguel Cabrera. Estudio material de la serie de *La Vida de la Virgen* del Museo de América”, en *Presencia de América en Madrid: cultura material, arte e imágenes en tránsito*, Congreso Internacional AMERMAD, febrero 2022. En prensa.
- Ángeles, Pedro y Elsa Arroyo. “El pintor sabio y la maravilla americana”. En *Pintores y Pintura de la Maravilla Americana*, 185-216. México: Fomento Cultural Citibanamex, 2021.
- Bruquetas, Rocío. “Estudio material de la serie. Los soportes de La Vida de la Virgen”. *Ayate: cuadernos del Proyecto Cabrera II = Ayate: notebooks of the project Cabrera II*, Ministerio de Cultura, Secretaría General Técnica y Asociación de Amigos del Museo de América, 2024.

Sesión 14. Suspensión. Del 4 al 9 de noviembre Rocío Bruquetas impartirá un taller y conferencia en la ENES Morelia

Sesión 15. 12 de noviembre. Sobre la exposición "Miguel Cabrera: Las reglas del arte de un pintor novohispano", el proyecto curatorial y de investigación alrededor de la *Serie de la Vida de la Virgen* del Museo de América.

- Zabía de la Mata, Ana. "Cruzando el Atlántico, la serie de *La vida de la Virgen* del pintor novohispano Miguel Cabrera (1710-1768)".
- Bruquetas, Rocío. "Llevados de la materialidad. Diálogos en torno a Miguel Cabrera".
- Rossell Pedraza, Xochipilli y Verónica Zaragoza. "El obrador de Miguel Cabrera".
- Mues Orts, Paula. «A voz de uno y cada uno de por sí»: Miguel Cabrera y los pintores de la Ciudad de México en el siglo XVIII".

Todos los textos en: Bruquetas, Rocío (coord.), *Miguel Cabrera. Las reglas del arte de un pintor novohispano*, Cat. Exh. Madrid: Ministerio de Cultura, 2024.

Tema 10. Las técnicas pictóricas en el siglo de la Ilustración. Libros de secretos y tratados prácticos de la pintura.

Sesión 16. 19 de noviembre

- Bruquetas, Rocío. "The Search for the Perfect Color: Pigments, Tints, and Binders in the Scientific Expeditions to the Americas". *The Journal of Interdisciplinary History* 2014; 45 (3): 367–387. doi: https://doi.org/10.1162/JINH_a_00723
- Orellana, Francisco. *Tratado de barnices y charoles, enmendado, y añadido en esta segunda impresión de curiosidades...* Valencia: Imprenta de Joseph García, 1755.
- José Antonio de Alzate y Ramírez, *Memoria sobre la naturaleza, cultivo y beneficio de la grana*, 1777.

26 de noviembre. Conclusiones del curso y entrega de trabajo final.