

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del
Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-1**

Nombre del profesor (es):
Dr. Jaime Cuadriello Aguilar, Dra. Monica Pulido Echeveste,
Título de la actividad académica:
La imagen sagrada y politizada en el mundo hispánico
Horario
Miércoles de 4 a 7 pm. ENES Morelia.
Cupo máximo del grupo
10
Planteamiento
<p>En los últimos años, la historia del arte ha mostrado un creciente interés por las imágenes devocionales que poblaron la amplia cartografía del Mundo Hispánico. Desde los cultos medievales a la Virgen María, hasta el surgimiento de nuevas iconografías que se fueron renovando mientras se extendían hasta los sitios más recónditos de los virreinos, estas imágenes de fama milagrosa constituyen un objeto de estudio privilegiado en el que se intersectan el arte, la historia, la religión y la geografía. El curso busca acercar a los estudiantes a estas discusiones actuales, así como a la diversidad de estudios monográficos dedicados a las imágenes religiosas. En esto se evidencian las funciones de las imágenes como artefactos culturales, investidos de poder y agencia, que se revelan como actores principales en los complejos procesos de apropiación, resistencia y confrontación dentro de las sociedades hispánicas.</p> <p>Si antes de los 90's, el carácter devocional con el que se relaciona la escultura virreinal iba en detrimento de su valoración estética y de la atención que se le prestaba desde la historia del arte (J.A. Manrique, 1995), ahora es justo la percepción de la imagen religiosa como un medio vital en el que lo divino se materializaba dentro del mundo, lo que hace tan atractivo su estudio (W.B. Taylor, 2010). Este cambio en la forma de concebir la imagen ha tenido mucho que ver con una transformación disciplinar de la historia del arte, cada vez menos interesada en las cuestiones formales y puramente estéticas y más en los usos y funciones de las imágenes. Se ha despertado así un interés entre los historiadores del arte religioso de los virreinos iberoamericanos por mantener un diálogo con autores dedicados al análisis de la imagen sagrada en la Europa premoderna, tales como Hans Belting (H. Belting, 2007, 2010), David Freedberg (D. Freedberg, 1992), Moshe Barasch (M. Barasch, 1993) y Michael Camille (M. Camille, 2000). Así mismo, los cambios en los métodos y las interrogantes se han visto impulsados por el diálogo con otras disciplinas como la antropología, la historia cultural y los estudios visuales con autores como Alfred Gell (A. Gell, 1998) e Igor Kopytoff (I. Kopytoff, 1998).</p> <p>La propuesta de este último autor sobre la biografía cultural de los objetos como un método de análisis, impulsó el estudio de las "vidas sociales" de los cultos americanos, creando con ello un balance en los estudios que por largo tiempo estuvieron centrados en el fenómeno guadalupano como una expresión del criollismo, entendido como la reivindicación de una identidad nacional (D. Brading, 2002). En los últimos años, autores como Javier Portus (J. Portus, 1999, 2008) y Felipe Pereda (Felipe Pereda, 2007, 2008) en el estudio de la imagen religiosa en España; Carolyn Dean (1996), Verónica Salles-Reese</p>

(Salles-Reese, 1997) y Juan Carlos Estensoro (J.C. Estensoro, 2005) para el Perú; Jaime Cuadriello (J. Cuadriello, 2001, 2004, 2010) y Luisa Elena Alcalá en la Nueva España, han propuesto nuevas maneras de entender y estudiar la imagen. En todos ellos podemos encontrar presente la postura enunciada por Jean Claude Schmitt, sobre que “no se trata de elegir entre el valor del arte como documento y/o monumento, ni por supuesto e analizar las imágenes desde la oposición entre lo cultural y lo artístico, como si fuera posible determinar el momento en el que abandonaron sus viejas funciones para dejar paso al primado de lo formal sobre lo religioso” (J.C. Schmitt, 1999).

Objetivos

- Comprender el estatuto de la imagen sagrada desde sus coordenadas históricas, artísticas, políticas y religiosas, y desde sus dos naturalezas, como presencia y como representación.
- Realizar un acercamiento a los estudios de las imágenes y de la construcción de una cultura visual en la modernidad temprana.
- Analizar las dimensiones políticas, religiosas y sociales de las imágenes de culto en la península ibérica y los virreinos de la Nueva España y el Perú.

Asistencia

80% mínimo

Mecanismo de evaluación

Asistencia y participación 40%
Ensayo final 60%

Temario desglosado por sesión

Sesión 1. El estatuto de la imagen sagrada. La imagen como presencia

Jean Pierre Vernant, “La categoría psicológica del doble” en *Mito y pensamiento en la Grecia antigua* (Barcelona: Austral, 2017), 302-316.

David Freedberg, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta* (Madrid: Cátedra, 1992), 45-59.

Hans Belting, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte* (Madrid: Akal, 2009), 27-105.

Sesión 2. El estatuto de la imagen en el mundo hispánico

M.C. de Carlos, P. Civil, F. Pereda y C. Vincent-Cassy, “Presentación”, *La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y espacios* (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), XV-XXX.

Juan Luis González García. *Imágenes sagradas y predicación visual en el siglo de oro* (Madrid: Akal, Siglo XXI, 2015), 281-351.

Javier Portus, “Cuando no basta el arte: la imagen religiosa”, en *Metapintura. Un viaje a la idea del arte en España*. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2016, 19-93.

Felipe Pereda, "El arte de la evidencia", en *Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el Siglo de Oro*. Madrid: Marcial Pons, 2017, 139-174.

Sesión 3. Los jesuitas y la política de la imagen

Jaime Cuadriello, "El Sagrado Corazón, entre el prodigio barroco y la catástrofe jesuita (1765-1767)", V Congreso Internacional de Barroco Iberoamericano, Identidades y redes culturales, (Granada: Editorial Universidad de Granada, 2021) 119-130.

Sesión 4. La Virgen de Guadalupe: imagen sagrada y politizada

Jaime Cuadriello. *Vera effigie guadalupana: una intervención/intersección a nombre de Baltazar de Echave Orio*. México: Ediciones Zihua, 2018.

Sesión 5. La Virgen de Guadalupe: imagen sagrada y politizada

Sesión 6. Reliquia e imagen en la Edad Media

Michael Camille, *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval* (Madrid: Akal, 1989), 5-89.

Peter Brown, "Praesentia" y "Potentia" en *The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 86-105 y 106-127.

Jerome Baschet, "L'image object" en *L'iconographie médiévale* (Paris: Gallimard, 2008), 25-64.

María Tausiet, *El dedo robado. Reliquias imaginarias en la España moderna* (Madrid: Abada, 2013), 17-38.

Sesión 7. Los valores táctiles de lo sagrado

Caroline Walker Bynum, "The Power of Objects", en *Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe* (Brooklyn: Zone Books, 2011), 125-176.

Jaqueline E. Jung, "The Tactile and the Visionary: Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious Imagination" en Colum Hourihane (ed.), *Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in Medieval Art and History* (Princeton: Index of Christian Art, 2010), 203-240.

David Morgan, *The Embodied Eye. Religious Visual Culture and Social Life of Feeling* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2012), 111-206.

Sesión 8. La mirada sagrada en la cultura visual

David Morgan, *The Sacred Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005), 25-34.

Walter S. Melion, "Introduction. Meditative Images and the Psychology of the Soul," en R. Falkenburg, T. Richardson, y W. Melion, (eds.), *Image and Imagination of the Religious Self in Late Medieval and Early Modern Europe*. Turnhout: Brepols, 2007: pp.1-36.

Victor. I. Stoichita, *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español*. Madrid: Alianza Forma, 1995.

Sesión 9. Prácticas y funciones de la imagen sagrada

William Christian, *Religiosidad local en la España de Felipe II* (Madrid: Nerea, 1991), 39-156.

Fernando Rodríguez de la Flor, "La imagen corográfica de la ciudad penitencial contrarreformista: El Greco", en *Del libro de emblemas a la ciudad simbólica*, vol. 1 (Castellón: Universitat Jaume I, 2000), 59-93.

María José del Río, "San Isidro y la crónica de una capital incierta (1590-1620)", en *Madrid. Urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*. Madrid: Marcial Pons, 2010), 93-118.

Sesión 10. Trampantojos a lo divino. Simulacro y verdadero retrato

Javier Portus, "Retrato, humildad y santidad en el Siglo de Oro", en *Revista de dialectología y tradiciones populares* LIV: 1 (1999): 169-188.

Alfonso Pérez Sánchez, "Trampantojos a lo divino", *Lecturas de Historia del arte III* (Vitoria: Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte, 1992), 139-155.

Alfonso Rodríguez G. De Ceballos, "Trampantojos a lo divino": íconos pintados de Cristo y de la Virgen a partir de imágenes de culto en América meridional".

Sergi Domènech, "Función y discurso de la imagen de devoción en Nueva España. Los "verdaderos retratos" marianos como imágenes de sustitución afectiva", *Tiempos de América* 18 (2011): 77-93.

Pablo Amador y Patricia Díaz Cayeros, "Imagen escultórica y retrato" en *Los estatutos de la imagen* (México: IIE-UNAM, 2012), 274-292.

Sesión 11. Imágenes de culto en Nueva España

Manrique, Jorge Alberto, "Problemas y enfoques en el estudio de la escultura novohispana" en *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Ramón Gutiérrez (coord.), Madrid, Cátedra, 1995.

William Taylor, "Images and Immanence in Colonial Mexico", *Shrines and Miraculous Images. Religious Life in Mexico Before the Reforma* (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2010), 15-61.

Antonio Rubial García, "Introducción", en Francisco de Florencia S.J. y Juan Antonio de Oviedo S.J., *Zodiaco mariano*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995: 13-31.

Jaime Cuadriello, "La virgen como territorio: los títulos primordiales de Santa María Nueva España" en *Colonial Latin American Review* 19:1 (2010): 69-114.

Sesión 12. La materialidad de la imagen

Luisa Elena Alcalá, "The Image and Its Maker. The Problem of Authorship in Relation to Miraculous Images in Spanish America," en Ronda Kasl (ed.), *Sacred Spain: Art and Belief in the Spanish World*. Indianapolis, Indianapolis Museum of Art, 2009: pp. 55-73.

Javier Portús Pérez, "The Holy Depicting the Holy: Social and Aesthetic Issues" en Ronda Kasl (ed.), *Sacred Spain: Art and Belief in the Spanish World*. Indianapolis Museum of Art, 2009: pp.37-53.

Sesión 13. La inmaculada concepción en el Mundo Hispánico.

Sesión 14. La pervivencia de lo sagrado en la Edad Moderna

Jaime Cuadriello, "Muerte y resurrección del poder temporal: ¡Viva Cristo Rey!" en *Las artes y la arquitectura del poder*, ed. Víctor Mínguez, Castelló de la Plana: Universtat Jaume I, 2013.

Sesión 15. La pervivencia de lo sagrado en la Edad Moderna

Sesión 16. La vida material de las imágenes

Elsa Arroyo. "Del perdón al carbón: biografía cultural de una ruina prematura" (México: Tesis de maestría en historia del arte, UNAM, 2008).

Luisa Elena Alcalá, "Blanqueando a la Loreto mexicana. Prejuicios sociales y condiciones materiales en la representación de vírgenes negras", en *La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y espacios* (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), 171-193.

Elena Estrada de Gerlero, "Nuestra Señora de los Remedios. Criterios novohispanos sobre la restauración de las imágenes" en *Historia del arte y restauración. 7mo Coloquio del Seminario de estudio del patrimonio artístico. Conservación, restauración y defensa* (México: UNAM-IIE, 2001), 75-90.

Mónica Pulido, "Prácticas devocionales y entramados sociales: el culto a Nuestra Señora de la Salud de Pátzcuaro" en *Intersecciones de la imagen religiosa en el mundo hispánico* (Morelia: ENES Morelia, 2019), 331-363.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Alfonso Pérez Sánchez, "Tramantojos a lo divino", *Lecturas de Historia del arte III* (Vitoria: Instituto de Estudios Iconográficos Ephialte, 1992), 139-155.

Alfonso Rodríguez G. De Ceballos, "Tramantojos a lo divino": íconos pintados de Cristo y de la Virgen a partir de imágenes de culto en América meridional".

Alonso Rodríguez G. de Ceballos, "Image an Counter-Reformation in Spain and Spanish America", *Sacred Spain. Art and Belief in the Spanish World*, ed. Ronda Kasl, Indianapolis: Yale University Press New Haven and London/Indianapolis Museum of Art, 2009. pp. 15-35.

Anthony Smith, *Chosen Peoples* (Oxford: Oxford University Press, 2003).

Antonio Rubial García, "Introducción", en Francisco de Florencia S.J. y Juan Antonio de Oviedo SJ, *Zodiaco mariano*. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1995: 13-31.

Caroline Walker Bynum, "The Power of Objects", en *Christian Materiality: An Essay on Religion in Late Medieval Europe* (Brooklyn: Zone Books, 2011), 125-176.

Carolyn Dean, "The Renewal of Old World Images and the Creation of Colonial Peruvian Culture", en Diana Fane (ed.), *Converging Cultures: Art and Identity in Spanish America*. New York, The Brooklyn Museum, 1996: pp. 171-182.

Cuadriello, Jaime, "El Obrador Trinitario o María de Guadalupe creada en idea, imagen y materia" en *El Divino Pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial*, México, Museo de la Basílica de Guadalupe, 2001.

David Freedberg, *El poder de las imágenes. Estudios sobre la historia y la teoría de la respuesta* (Madrid: Cátedra, 1992), 11-44.

David Morgan, *The Sacred Gaze. Religious Visual Culture in Theory and Practice* (Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 2005), 25-34.

Elena Estrada de Gerlero, "Nuestra Señora de los Remedios. Criterios novohispanos sobre la restauración de las imágenes" en *Historia del arte y restauración. 7mo Coloquio del*

Seminario de estudio del patrimonio artístico. Conservación, restauración y defensa (México: UNAM-IIE, 2001), 75-90.

- Elsa Arroyo. "Del perdón al carbón: biografía cultural de una ruina prematura" (México: Tesis de maestría en historia del arte, UNAM, 2008).
- Eric Hobsbawm, "Introducción: la invención de la tradición", en *La invención de la tradición* (Barcelona: Crítica, 2002), 7-21.
- Felipe Pereda, "El arte de la evidencia", en *Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el Siglo de Oro*. Madrid: Marcial Pons, 2017, 139-174.
- Fernando Rodríguez de la Flor, "La imagen corográfica de la ciudad penitencial contrarreformista: El Greco", en *Del libro de emblemas a la ciudad simbólica*, vol. 1 (Castellón: Universitat Jaume I, 2000).
- Hans Belting, *Imagen y culto. Una historia de la imagen anterior a la edad del arte* (Madrid: Akal, 2009), 27-105.
- Jaime Cuadriello, "La virgen como territorio: los títulos primordiales de Santa María Nueva España" en *Colonial Latin American Review* 19:1 (2010): 69-114.
- Jaime Cuadriello, "Virgo potens. La Inmaculada Concepción o los imaginarios del mundo hispánico", en *Pintura de los reinos. Identidades compartidas*. Tomo IV. México, Fomento Cultural Banamex, 2009, 1169-1262.
- Jaime Cuadriello, *Zodiaco Mariano: 250 años de la declaración pontificia de María de Guadalupe como patrona de México* (México: Museo de la Basílica de Guadalupe, 2004).
- Jaqueline E. Jung, "The Tactile and the Visionary: Notes on the Place of Sculpture in the Medieval Religious Imagination" en Colum Hourihane (ed.), *Looking Beyond: Visions, Dreams and Insights in Medieval Art and History* (Princeton: Index of Christian Art, 2010), 203-240.
- Javier Portús Pérez, "The Holy Depicting the Holy: Social and Aesthetic Issues" en Ronda Kasl (ed.), *Sacred Spain: Art and Belief in the Spanish World*. Indianapolis Museum of Art, 2009: pp.37-53.
- Javier Portus, "Cuando no basta el arte: la imagen religiosa", en *Metapintura. Un viaje a la idea del arte en España*. Madrid: Museo Nacional del Prado, 2016, 19-93.
- Javier Portus, "Retrato, humildad y santidad en el Siglo de Oro", en *Revista de dialectología y tradiciones populares* LIV: 1 (1999): 169-188.
- Jean Pierre Vernant, "La categoría psicológica del doble" en *Mito y pensamiento en la Grecia antigua* (Barcelona: Austral, 2017), 302-316.
- Jerome Baschet, "L'image object" en *L'íconographie médiévale* (Paris: Gallimard, 2008), 25-64.
- Juan Carlos Estensoro, "Construyendo la memoria: la figura del inca y el reino del Perú, de la conquista a Túpac Amaru II", en *Los incas, reyes del Perú* (Lima: Banco de Crédito, 2005), 110-119.
- Juan Luis González García. *Imágenes sagradas y predicación visual en el siglo de oro* (Madrid: Akal, Siglo XXI, 2015), 281-351.
- Luisa Elena Alcalá, "Blanqueando a la Loreto mexicana. Prejuicios sociales y condiciones materiales en la representación de vírgenes negras", en *La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y espacios* (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), 171-193.
- Luisa Elena Alcalá, "The Image and Its Maker. The Problem of Authorship in Relation to Miraculous Images in Spanish America," en Ronda Kasl (ed.), *Sacred Spain: Art and Belief in the Spanish World*. Indianapolis, Indianapolis Museum of Art, 2009: pp. 55-73.
- Luisa Elena Alcalá, *Fundaciones jesuíticas en Iberoamérica* (Madrid: El Viso, 2002).
- M.C. de Carlos, P. Civil, F. Pereda y C. Vincent-Cassy, "Presentación", *La imagen religiosa en la Monarquía hispánica. Usos y espacios* (Madrid: Casa de Velázquez, 2008), XV-XXX.

- Manrique, Jorge Alberto, "Problemas y enfoques en el estudio de la escultura novohispana" en *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica 1500-1825*, Ramón Gutiérrez (coord.), Madrid, Cátedra, 1995.
- María José del Río, "San Isidro y la crónica de una capital iniciada (1590-1620)", en *Madrid. Urbs regia. La capital ceremonial de la Monarquía Católica*. Madrid: Marcial Pons, 2010), 93-118.
- María Tausiet, *El dedo robado. Reliquias imaginarias en la España moderna* (Madrid: Abada, 2013), 17-38.
- Michael Camille, *El ídolo gótico. Ideología y creación de imágenes en el arte medieval* (Madrid: Akal, 1989), 5-89.
- Pablo Amador y Patricia Díaz Cayeros, "Imagen escultórica y retrato" en *Los estatutos de la imagen* (México: IIE-UNAM, 2012), 274-292.
- Paula Mues Orts, "Merezca ser hidalgo y libre el que pintó lo santo y respetado: la defensa novohispana del arte de la pintura", en *El Divino Pintor: la creación de María de Guadalupe en el taller celestial* (México: Museo de la Basílica de Guadalupe, 2001), 29-59.
- Peter Brown, "Praesentia" y "Potentia" en *The Cult of the Saints: Its Rise and Function in Latin Christianity* (Chicago: University of Chicago Press, 1999), 86-105 y 106-127.
- Sergi Domènech, "Función y discurso de la imagen de devoción en Nueva España. Los "verdaderos retratos" marianos como imágenes de sustitución afectiva", *Tiempos de América* 18 (2011): 77-93.
- Tom Cummins, "On the Colonial Formation of Comparison: The Virgin of Chiquinquirá, the Virgen of Guadalupe and Cloth," en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 74-75 (1999): 65-71.
- Victor. I. Stoichita, *El ojo místico. Pintura y visión religiosa en el Siglo de Oro español*. Madrid: Alianza Forma, 1995.
- Walter S. Melion, "Introduction. Meditative Images and the Psychology of the Soul," en R. Falkenburg, T. Richardson, y W. Melion, (eds.), *Image and Imagination of the Religious Self in Late Medieval and Early Modern Europe*. Turnhout: Brepols, 2007: pp.1-36.
- William Christian, *Religiosidad local en la España de Felipe II* (Madrid: Nerea, 1991), 39-156.
- William Taylor, "Images and Immanence in Colonial Mexico", *Shrines and Miraculous Images. Religious Life in Mexico Before the Reforma* (Albuquerque: University of New Mexico Press, 2010), 15-61.