

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-2**

Nombre del profesor (es):
Dr. Juan Ricardo Rey Márquez, Catedrático. Dr. Jaime Cuadriello, Cotitular
Título de la actividad académica:
“La jurisdicción del dibujo se extiende a todo lo visible, y a lo ideal”. Ideas y prácticas del dibujo en el siglo XVIII hispanoamericano.
Horario: Martes de 4 a 7 p.m.
Cupo máximo del grupo: libre
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Presentación</p> <p>En el siglo XVIII Hispanoamericano se vivieron múltiples transformaciones sociales, surgidas del cambio dinástico en la monarquía hispánica y la necesidad de dinamizar la economía. El descalabro económico del siglo XVII alcanzado por el constante estado de guerra de España con sus competidores europeos, así como con su rival marítimo Inglaterra, urgían transformaciones profundas. En consecuencia, Los territorios de Ultramar fueron un laboratorio de modernización en el que la reforma y el debate en el campo de las artes encabezaron los esfuerzos reformistas de la época. En ese momento surge la figura del <i>Novator</i>, el ilustrado representante de la <i>República de las letras</i>, cuyo anhelo reformista proponía un futuro promisorio a partir de la educación. Tal ideal ilustrado tuvo como punto de partida la institución de sociedades de conocimiento, así como la revisión de agremiaciones de artesanos. El punto central fue la creación de instituciones académicas -siguiendo el modelo francés- en las que se centralizara el conocimiento.</p> <p>De otra parte, estaba el problema de la defensa del impero, amenazado en sus costas por los rivales comerciales y la piratería (los cuales podían ser fieles a la misma potencia extranjera). La reforma del ejército promovida por el cuerpo de ingenieros militares y su academia, llevo también a la creación de <i>Milicias voluntarias</i> ya fueran estas disciplinadas, esto es con instrucción militar, o indisciplinadas. Allí se reunieron todo tipo de artesanos dispuestos a prestar su servicio a la defensa de los territorios de su majestad: carpinteros de ribera y de lo blanco, calafateros, alarifes e incluso pintores y escultores se reunieron en tales cuerpos. En torno a la instrucción de ingenieros militares venidos desde la península, los milicianos de América tuvieron acceso a nuevos conocimientos e incluso lograron alcanzar un estatus social nuevo. Este último aspecto es inédito para una sociedad estamental, pues marcó un momento efímero en el que “las castas de todos los colores” lograron tener ascenso colonial y mayor acceso al conocimiento.</p> <p>El núcleo de tal esfuerzo se centró en la práctica del dibujo, que en la mirada de Pedro Rodríguez de Campomanes podía -no solo- ser la respuesta para los problemas económicos de la corona. El dibujo también podía aportar al mejoramiento de la práctica de las artes -en el sentido amplio del término- al tiempo que podría ayudar en la reforma de las costumbres de los artesanos, convertirse en una práctica fundamental para las ciencias e incluso llegar a ser la solución de los problemas defensivos de España. Todos necesitaban dibujar: artesanos, botánicos, cirujanos, cartógrafos, ingenieros militares y artistas, en</p>

el sentido del término que empezaría a tener en la siguiente centuria (pintores, escultores, grabadores, arquitectos). Desde los más humildes artesanos hasta los artistas activos en las cortes virreinales, el influjo de las reformas de Campomanes llevó al dibujo a ser el pilar de un régimen que se aproximaba a su ocaso.

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

El curso propone un espacio de discusión historiográfico y comparativo de lo sucedido en el sistema de las artes en el siglo XVIII, tomando como referencia el estudio del discurso ilustrados en torno al dibujo. Para este fin, se trabajará en varios frentes: por una parte, el análisis historiográfico de las investigaciones hispanoamericanas dedicadas al siglo XVIII, en las cuales se definió el final del dominio hispánico en América como un período de decadencia en las artes, en comparación con el período “dorado” vivido en el siglo XVII, hasta la transformación de tal perspectiva en trabajos más recientes. De manera simultánea, se analizará de manera comparativa la construcción de las historiografías hispanoamericanas tomando como ejemplos trabajos dedicados a los diversos espacios virreinales. Por otra parte, se propondrá una mirada transdisciplinaria que vincule fuentes e investigaciones propias de la historia del arte, con aquellas dedicadas a la enseñanza de las artes en otros ámbitos como el sistema defensivo español y las expediciones científicas.

También se pondrá énfasis en los procesos regionales y sus especificidades, mediante un ejercicio especular comparativo, en particular con el impacto de las teorías y práctica ocurridas en el virreinato de Nueva España y el establecimiento de su Academia de tres nobles artes, a partir de 1781.

En suma, con este curso se pretende:

1. Propiciar la lectura crítica de la historiografía dedicada al siglo XVIII con el objetivo de repensar los debates surgidos en la historia del arte en torno al período propuesto
2. Promover la mirada comparativa entre los estudios de los diversos espacios virreinales hispanoamericanos con el fin de ampliar la mirada de la historia del arte a ámbitos regionales más amplios.
3. Proponer una metodología transdisciplinaria que permita poner en relación trabajos sobre otros aspectos de la cultura virreinal, para enriquecer la mirada sobre el objeto de estudio propuesto.

Asistencia: mínimo requerido 95 %

Mecanismo de evaluación: exposición y participación en las lecturas asignadas y ensayo final, todo promediado con puntualidad y asistencia.

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

El presente curso se propone adentrarse en las propuestas realizadas en el siglo XVIII para reformar el estado hispánico a través de la enseñanza del dibujo. Partimos de este aspecto central de la teoría del arte en el “Siglo de las luces”, dado el vínculo que proponen pensadores como Pedro Rodríguez de Campomanes entre la enseñanza del dibujo y el mejoramiento de la educación, la industria y los gremios en los territorios hispánicos. Por su valor proyectivo, se pensaba que tal práctica permitiría el “adelantamiento” de Hispanoamérica al considerarlo tan importante como el conocimiento de la lectura y la escritura. De esta idea se desprende la importancia adjudicada a dicho arte que entonces pasó a ser fundamental para la formación en diversos ámbitos que iban desde el sistema defensivo español y la botánica hasta el mejoramiento del sistema gremial y la implementación del discurso académico. Por este motivo, se propone estudiar los discursos del dibujo en sus fuentes y alcances en el período borbónico tomando, de una parte, textos historiográficos que brindan un análisis sobre la formación artística en los territorios hispánicos y, de otra, fuentes que permitan analizar el problema desde la voz de sus protagonistas en la extensa geografía americana. El curso consta de los siguientes módulos, que tendrán una duración de cuatro sesiones cada uno:

1. El dibujo contra la pereza y las malas costumbres

En este módulo se revisarán las propuestas de Campomanes para la reforma de los gremios de artesanos y la industria popular. Se estudiará la recepción de las propuestas ilustradas en los virreinos americanos, así como sus alcances, a partir del estudio de proyectos reformistas americanos. También se dará un primer vistazo a los proyectos de formación de academias de arte en los virreinos americanos, en relación con el caso Novohispano.

Sesiones

1.a Presentación del curso, el programa, la metodología de trabajo y los objetivos. Presentación del problema de estudio. (Gutiérrez, 1995: 25-50)

1.b Antecedentes: qué conocemos sobre el dibujo y su relación con el sistema gremial. El vínculo con los debates de liberalidad de la pintura. (Mues Ort, 2008: 171-238) (Carrera Stampa, 1954: 247-295)

1.c Los discursos del dibujo en las bellas artes. Dibujo y neoclasicismo, dibujo y mejora del sistema gremial. (Müller-Bechtel, 2013: 38-49) (Rodríguez de Campomanes, 1774: 97-117)

1.d Estudio de caso. Taller de lectura y análisis de propuestas de reforma de gremios en el siglo XVIII neogranadino. (Vargas Murcia, 2012: 374-380) (Fajardo de Rueda, 1995: 188-215)

Lecturas

Historiográficas:

- “Los gremios y academias en la producción del arte colonial” (Gutiérrez, 1995: 25-50)

- “La formación del pintor y el concepto de pintura en la Nueva España”, (Mues Ort, 2008: 171-238)
- “Evolución histórico social de los gremios en Nueva España” (Carrera Stampa, 1954: 247-295)
- “Mengs y el dibujo como medio para comprender la Antigüedad”, (Müller-Bechtel, 2013: 38-49)

Fuentes:

- “Del dibuxo”, (Rodríguez de Campomanes, 1774: 97-117)
- Díaz de Hoyos, Manuel "Reglamento de los gremios de la plebe para moralizarlos" (Vargas Murcia, 2012: 374-380)
- "Documento: 'Instrucción general para los gremios' Santa Fe, 1777", (Fajardo de Rueda, 1995: 188-215)

2. Los artesanos, el dibujo y la guerra

El segundo módulo se centrará en la relación que tuvo la formación de milicias en las plazas fuertes de la corona con la formación de nuevas generaciones de artistas. Se verá el caso de la inclusión de las castas al sistema miliciano y la circulación de conocimiento propiciado por las misiones ambulantes de los ingenieros militares. Se estudiará finalmente la relación que se estableció en la época entre el dibujo y las “matemáticas mixtas”

Sesiones

2.a La intervención de las academias de ingeniería militar. (Ortega Vidal, 2012: 69-90)

2.b Artistas para el sistema defensivo español. (Flórez y Solano, 2012: 11-37) (Solano, 2012: 25-59)

2.c La tratadística miliciano en Nueva España. (Gamiño Ochoa, 2012: 73-161)

2.d Estudio de caso. Taller de lectura y análisis de propuestas de academias de dibujo para milicianos. (Vargas Murcia, 2012: 361-364) (Gamiño Ochoa, 2012: 193-218) (Caballero, Pablo AGS/SECRETARIA_GUERRA, 7057, EXP.34 SGU, LEG,7057,34)

Lecturas:

Historiográficas:

- “Artilleros pardos y morenos artistas”: Artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770 – 1812”, (Flórez y Solano, 2012: 11-37)
- "Entre pinceles y armas Pablo Caballero Pimientel, pintor y capitán de Milicias Pardas en Cartagena de Indias, siglo XVIII", (Solano, Sergio Paolo, 2012: 25-59)
- “Comentarios al tratado de Talabán” (Gamiño Ochoa, 2012: 73-161)
- “Dibujos de ingenieros y arquitectos sobre los Sitios Reales en el siglo XVIII: levantamiento y proyecto” (Ortega Vidal, 2012: 69-90)

Fuentes:

- “Propuesta de Casimiro Jinete, maestro del arte de pintores, para formar una nueva compañía de artilleros pardos” " (Vargas Murcia, 2012: 361-364)

- “Undique picturae moderatrix óptica fulget...”fragmento del tratado de Talabán” (Gamiño Ochoa, 2012: 193-218)
- “Pablo Caballero, comandante de Milicias, solicita permiso para establecer una escuela de dibujo y pintura”, (Caballero, Pablo AGS/SECRETARIA_GUERRA, 7057, EXP.34 SGU, LEG,7057,34)

3. La mejor forma de la observación

El tercer modulo se vinculará con el uso del dibujo en las expediciones científicas españolas y en el mundo ilustrado hispanoamericano. Inicialmente se revisará la propuesta de Campomanes para dibujar “especies útiles” frente a las ideas del *Iconismo* en la época. Trataremos las instrucciones de dibujo dadas por Casimiro Gómez Ortega para la Expedición del Perú. Se estudiará el debate presentado en relación con el uso de la imagen en “las ciencias demostrativas”, el desarrollo de metodologías de observación científica que incluyen el dibujo y el concepto de objetividad como atributo moral del científico.

Sesiones

3.a Los expedicionarios dibujantes. El caso de Tadeo Haenke (Mabberley, San Pío Aladrén, 2012)

3.b El dibujo en la Real expedición botánica del Perú (Ruiz López, y Jaramillo-Arango (ed.), 1952)

3.c El dibujo en el plan de gobierno ilustrado de Moxos. (Palau y Sáiz, 1989: 38-59)

3.d Estudio de caso. La enseñanza de dibujo en la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada (Mantilla, 1996: 519-525) (Rey-Márquez, 2020: 313-327)

Lecturas:

Historiográficas:

- “La carta de colores de Haenke de la Expedición Malaspina: un enigma” (Mabberley, San Pío Aladrén, 2012)
- Lozoya, Xavier, 1984. *Plantas y luces en México. La Real expedición científica a Nueva España (1787-1803)*. Barcelona, Ediciones del Serbal
- “Las reducciones jesuíticas de Moxos y el gobernador Lazaro de Ribera” (Palau y Sáiz, 1989: 38-59)
- “Esta rama se dibujó fresca. Algunas reflexiones en torno al tiempo en el cruce del arte y la ciencia” (Rey-Márquez, 2019)
- “Hediondez, color purpúreo triste y flores marchitas. Inestabilidad técnica en la Expedición Botánica Neogranadina” (Rey-Márquez, 2020: 313-327)

Fuentes:

- “Instrucción que deberán observar los dibujantes que pasan al Perú de orden de s. M. Para servir con el ejercicio de su profesión en la expedición botánica”, (Ruiz López, Jaramillo-Arango (ed.), 1952)
- “Representación de Salvador Rizo Blanco al Virrey Antonio Amar y Borbón” (Mantilla, 1996: 519-525)

4. El dibujo devocional, académico, literario y como ejercicio personal.

En este modulo nos ocuparemos de cuatro casos o problemáticas mas bien vinculadas a la cultura libresca, religiosa, escolar y estética del siglo XVIII en el virreinato de Nueva España. Del dibujo no solo como elemento o recurso de aprendizaje y reforma social sino como posibilidad expresiva de los mismos artistas. Todo esto nos permitirá evaluar qué tanto los ideales ilustrados transformaron o fracasaron ante la realidad y la metalidad social o qué otro tanto inauguraron la modernidad en la condición y el estatus de los artistas. En medio, precisamente, de la dicotomía entre hacer visible el mundo del conocimiento y consumir la agenda estética del “bello ideal”.

Sesiones:

4.a El dibujo como *disegno* preparatorio de la estampa piadosa: alegorías y frontispicios.

4.b El dibujo como sistema escolar y carrera curricular o el caso de dos indígenas pensionados: el escultor Pedro Patiño Ixtolinque y el grabador Mariano del Águila.

4.c El dibujo como bitacora de viaje y apuntes compositivos: la libreta de Rafael Ximeno y Planes.

4.d El dibujo como expresión literaria y lenguaje estilístico: los “Ocios” de Francisco Eduardo Tresguerras.

Lecturas:

- “Tresguerras: el sueño y la melancolía” (Cuadriello, 1998: 87-124).
- “El cacique don Mariano del Águila, primer pensionado mexicano en Madrid. Entre lo liminar, libidinal y subliminal” (Cuadriello, 2023: 173-200).
- “El manuscrito Ocios literarios de Francisco Eduardo Tresguerras: entre tradición y erudición” (Enríquez, 2023).
- “Los inicios del artista. El dibujo, base de las artes”, en *La formación del artista, de Leonardo a Picasso* (Vega, 1989:1-29).

Fuentes:

- Maza, Francisco de la (ed., pról. y notas), 1962. *Ocios literarios*. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Moyssén, Xavier, 1985. *El pintor Rafael Ximeno y Planes, su libreta de dibujos*. México, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería.

Actividad o práctica complementaria: visita y análisis en el acervo de dibujos de la Antigua Academia de San Carlos (FAD), junto con la maestra Verónica Ortega (en fecha por determinar).

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Báez, Eduardo, 2009. *Historia de la Escuela Nacional de Bellas Artes (Antigua Academia de San Carlos) 1781-1910*. México: UNAM-Escuela Nacional de Artes Plásticas.
- Carrera Stampa, Manuel, 1954, *Los gremios mexicanos. La organización gremial en Nueva España 1521-1861*. México, D. F., Edición y distribución Ibero Americana de Publicaciones.
- Cuadriello, Jaime. “El cacique don Mariano del Águila, primer pensionado mexicano en Madrid. Entre lo liminar, libidinal y subliminal”, en: Luisa Alcalá y Benito Navarrete (eds.), *América en Madrid. Cultura material, arte e imágenes*. Madrid: Iberoamericana Vervuert.
- ___, 1998, “Tresguerras: el sueño y la melancolía”, en: *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* 73.
- Díaz de Hoyos, Manuel, "Reglamento de los gremios de la plebe para moralizarlos" en Vargas Murcia, Laura Liliana, 2012. *Del pincel al papel: fuentes para el estudio de la pintura en el Nuevo Reino de Granada (1552-1813)*. Bogotá, ICAHN.
- Enríquez, Argentina. “El manuscrito Ocios literarios de Francisco Eduardo Tresguerras: entre tradición y erudición” en: Silvia Salgado (coord.), *El Manuscrito Tresguerras de la Academia de San Carlos en México: varias piezas divertidas en prosa y verso*. México: UNAM-Instituto de Investigaciones Bibliográficas.
- Fajardo de Rueda, Marta, 1995. "Documento: 'Instrucción general para los gremios' Santa Fe, 1777", en: *Ensayos: Historia y Teoría del Arte*; núm. 1, pp. 188-215, [en línea] Tomado de: <http://revistas.unal.edu.co/index.php/ensayo/article/view/46334/47926>
- Flórez, Roicer y Sergio Paolo Solano, 2012, “Artilleros pardos y morenos artistas”: Artesanos, raza, milicias y reconocimiento social en el Nuevo Reino de Granada, 1770 – 1812”, en: *Historia Crítica* 48: 11-37.
- Gamiño Ochoa, Rocío, 2012. *Alexandro de la Cruz Talabán. Un tratado artístico y científico inédito, 1778*. México, UNAM / Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Gutiérrez, Ramón (ed.), 1995, *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica, 1500-1825*. Madrid, Cátedra.
- Lozoya, Xavier, 1984. *Plantas y luces en México. La Real expedición científica a Nueva España (1787-1803)*. Barcelona, Ediciones del Serbal
- Mabberley, David J. y M. Pilar de San Pío Aladrén, 2012. *La carta de colores de Haenke de la Expedición Malaspina: un enigma*. Madrid, Real Jardín Botánico, CSIC, Doce Calles.
- Mantilla, Luis Carlos O. F. M., 1996, “Recordación del pintor Salvador Rizo 180 años después de su sacrificio” en: *Revista Academia colombiana de la ciencia* 78: 519-525.
- Marchena Fernández, Juan, 1982, *La institución militar en Cartagena de Indias en el siglo XVIII*. Sevilla, Escuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla.
- ___, 1992, *Ejército y milicias en el mundo colonial americano*. Madrid, Mapfre.
- Maza, Francisco de la (ed., pról. y notas), 1962. *Ocios literarios*. México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas.
- Moyssén, Xavier, 1985. *El pintor Rafael Ximeno y Planes, su libreta de dibujos*. México, Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería.
- Mues Orts, Paula, 2008. *La libertad del pincel. Los discursos sobre la nobleza de la pintura en Nueva España*. Ciudad de México, Universidad Iberoamericana.
- Müller-Bechtel, Susanne, 2013, “Mengs y el dibujo como medio para comprender la Antigüedad”, en: VV.AA., *Anton Raphael Mengs y la Antigüedad*. Madrid: RABASF-Mapfre.
- Ortega Vidal, Javier, 2012, “Dibujos de ingenieros y arquitectos sobre los Sitios Reales en el siglo XVIII: levantamiento y proyecto” en: Cámara, Alicia *El dibujante ingeniero al servicio de la monarquía hispánica Siglos XVI-XVIII*. Madrid: Fundación Juanelo Turriano

- Palau Mercedes y Blanca Sáiz, 1989, Moxos. *Descripciones exactas e historia fiel de los indios, animales y plantas de la provincia de Moxos en el virreinato del Perú por Lázaro de Ribera 1786-1794*. Madrid, Ministerio de la agricultura pesca y alimentación / El Viso.
- Rodríguez de Campomanes, Pedro, 1774. *Discurso sobre el fomento de la industria popular*. Madrid, Antonio de Sancha
- ____, 1775. *Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento*. Madrid, Antonio de Sancha.
- Rey-Márquez, Juan Ricardo, 2019. “Esta rama se dibujó fresca. Algunas reflexiones en torno al tiempo en el cruce del arte y la ciencia” en: *Revista estudios curatoriales 9*.
- ____, 2020, “Hediondez, color purpúreo triste y flores marchitas. Inestabilidad técnica en la Expedición Botánica Neogranadina”, en: Siracusano, Gabriela y Agustina Rodríguez (eds.) *Materia Americana. The “body” of Spanish American images (16th to mid-19th centuries)*. Buenos Aires, UNTREF / The Getty Foundation, 313-327
- Ruiz López, Hipólito, Jaime Jaramillo-Arango (ed.), 1952 [s. XVIII], *Relación histórica del viage, que hizo a los reynos del Peru y Chile el botánico D. Hipólito Ruiz [...] segunda edición, enmendada y completada [...] según la copia definitiva, inédita, del Manuscrito de D. Hipólito, hallada y copiada en el [...] Museo Británico por el Dr. Jaime Jaramillo-Arango*. Madrid, Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. En línea, tomado de: <http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=3990>
- Solano, Sergio Paolo, 2012, "Entre pinceles y armas Pablo Caballero Pimientel, pintor y capitán de Milicias Pardas en Cartagena de Indias, siglo XVIII", en: *Revista Amauta* 20: 25-59.
- Vega, Jesusa, 1989. “Los inicios del artista. El dibujo, base de las artes”, en *La formación del artista, de Leonardo a Picasso*. Madrid: Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.