

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-2**

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: Dra. Adrianna Catena (investigadora independiente, Londres), Arq. Marisela Navarro Aguilar (Centro INAH Oaxaca), Mtra. Tatiana Falcón Álvarez (Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, Instituto de Investigaciones Estéticas), Rest. Mireya Olvera (INAH), Dr. Beate Fücker (Institut für Kunsttechnik und Konservierung, Germanisches Nationalmuseum, Nuremberg)
Título de la actividad académica:
El arte virreinal desde su dimensión material: aspectos históricos, socioculturales, expresivos y epistemológicos de las materias, técnicas y tecnologías
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
martes, 10-13 hrs. Presencial en Oaxaca (Instituto de Investigaciones Estéticas, Unidad Oaxaca)
Cupo máximo del grupo
15
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Desde el surgimiento de la Technical Art History a principios del siglo XX, la disciplina de la Historia del Arte ha estado en diálogo con los estudios de las técnicas y los materiales, es decir la ciencia de materiales, la historia de la ciencia y la tecnología, así como los procedimientos de restauración y conservación, para poder analizar sus objetos de estudio de manera más integral y obtener un conocimiento más profundo de su historia y sus funcionamientos. Proyectos académicos de los últimos años como “Rojo mexicano. La grana cochinilla en el arte” (Coloquio internacional (2014) y exposición (2017-2018), Museo del Palacio de Bellas Artes, Ciudad de México), “Materiality between Art, Science and Culture in the Viceroyalties (16-18th Centuries): An Interdisciplinary Vision toward the Writing of a New Colonial Art History” (Getty Foundation, Universidad Nacional de San Martín y Universidad Nacional de Tres de Febrero, Argentina, 2010-2017) o “El giro material” (XLIV coloquio internacional Instituto de Investigaciones Estéticas, 2020) han puesto sobre la mesa la variedad de acercamientos desde la materialidad que ofrece una obra, cuando se le considera un documento y se analiza con mirada interdisciplinar; permitiendo a través de ello reflexionar acerca de los procesos de elaboración y la vida del artefacto, el contexto sociocultural y las prácticas en su entorno, la capacidad expresiva, el significado y los discursos que derivan de él.</p> <p>Este curso pretende ser una introducción al estudio de la dimensión material de los objetos desde la historia del arte, enfocándose en el virreinato de la Nueva España y las redes, los circuitos e intercambios que desde ahí se construyeron y fomentaron. Se revisarán los procesos artísticos y sus fuentes, las materias y el contexto sociocultural del color, así como las temáticas que se desprenden de casos concretos de estudio de obras. Estos casos provienen del ámbito de la arquitectura, la pintura, la escultura y de las artes suntuarias. Las discusiones se realizarán tanto en el salón de clase como durante las prácticas de campo frente a los objetos; para algunas de las sesiones se contará con la participación de especialistas de distintas disciplinas.</p>

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

- Proporcionar al/a la estudiante una introducción a la dimensión material de las obras virreinales
- Capacidad de observación y análisis de la obra *in situ*
- Capacidad de análisis de textos históricos
- Conocimientos de las bases teóricas y prácticas de la elaboración de las obras hispanoamericanas
- Conocimientos básicos acerca del tipo de estudios de laboratorio aplicados a las obras y de los procedimientos de restauración
- Conocimiento del contexto histórico y sociocultural de los materiales y de las técnicas y tecnologías
- Sensibilidad hacia la materialidad de los objetos y los enfoques y marcos conceptuales para su estudio

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 que parta de la observación directa del objeto; el tema se definirá en las prácticas de campo (para posibles alumnos/as de CDMX se buscará un tema en CDMX).

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)

I. El giro material (concepciones acerca de la materialidad de los objetos de estudio)

Sesión 1: La historia del arte virreinal y la materialidad de sus objetos de estudio

Esta sesión servirá como introducción a la temática, donde se presentarán la historia y los marcos conceptuales, así como los alcances y límites de los estudios de la materialidad en el contexto de la historia del arte virreinal.

Siracusano, Gabriela y Agustina Rodríguez Romero. "Introducción". En *Materia Americana. El cuerpo de las imágenes hispanoamericanas (siglos XVI a mediados del XIX)*, editado por Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez Romero, 9-17. Sáenz Peña: Universidad de Tres de Febrero, 2020.

Cummins, Thomas. "Lo bueno y lo nuevo del 'material turn' y sus problemas", Coloquio internacional XLIV *El giro material*, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 09 de octubre 2020.

<https://www.youtube.com/watch?v=dH3U784sJgU>

II. Procesos artísticos y sus fuentes: Tratados, manuales y manuscritos

En estas sesiones revisará la tradición europea de tratadística y los preceptos para la construcción de edificios civiles y eclesiásticos, así como para la elaboración de obras escultóricas y pictóricas. Se discutirá la repercusión que tuvo en el ejercicio de las artes en la Nueva España.

Sesión 2: Tratados y manuales sobre el arte de la arquitectura

Alberti, León Battista. *De re aedificatoria, los diez libros de arquitectura*. 1452.

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000092786&page=1>

Báez Macías, Eduardo (ed.). *Obras de fray Andrés de San Miguel*. 2da edición. México: IIE-UNAM, 2007.

Cortés Rocha, Xavier. *Architectura mechanica: la profesión y el oficio*. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Facultad de Arquitectura/ Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2019.

Palladio, Andrea. *Los cuatro libros de arquitectura*. Traducidos e ilustrados con notas por Don Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid: Imprenta Real, 1797.

https://www.sedhc.es/bibliotecaD/1797_Andrea_Palladio_Los_cuatro_libros_de_arquitectura.pdf

Serlio Boloñes, Sebastiano. *Tercero y cuarto libro de arquitectura*. Toledo: en casa de Juan de Ayala, 1550.

https://www.sedhc.es/bibliotecaD/1552_Serlio_Tercero_y_cuarto_libros_de_arquitectura.pdf

Gil de Hontañón, Rodrigo. *Compendio de arquitectura y simetría de los templos* [manuscrito], 1681 y 1683. Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España.

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042291&page=1>

Vandelvira, Alonso. *Libro de cortes de cantería* [manuscrito]. Biblioteca Digital Hispánica, Biblioteca Nacional de España.

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000014425&page=1>

Vitruvio Polión, Marco. *De Architectura, Los diez libros de arquitectura*

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012956&page=1>

Sesión 3: Arquitectura y otras artes

Arphe y Villafañe, Ioan de. *De varia Commensuracion para la escultura y arquitectura*. Sevilla: Imprenta de Andrea Pescioni y Juan de Leon, 1585. Edición de 1795:

<https://bibliotecadigital.jcyl.es/es/consulta/registro.do?id=13161>

Cellini, Benvenuto. *Tratados de orfebrería, escultura, dibujo y arquitectura*. Madrid: Akal, 1989.

Carducho, Vicente. Diálogos de la pintura, su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias al gran monarca... Felipe III... Síguense a los Diálogos, Informaciones y pareceres en sabor del Arte, escritas por varones insignes en todas letras. 1633.

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000034318>

López de Arenas, Diego. *Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes*, Sevilla, por Luis Estupiñan, 1633. https://www.sedhc.es/biblioteca/tratado.php?ID_pubD=26

Sesión 4: Tratados y manuales sobre el arte pictórico

Carducho, Vicente. Diálogos de la pintura, su defensa, origen, esencia, definición, modos y diferencias al gran monarca... Felipe III... Síguense a los Diálogos, Informaciones y pareceres en sabor del Arte, escritas por varones insignes en todas letras. 1633.

<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000034318>

Pacheco, Francisco. *El arte de la pintura*. Madrid: Cátedra, 2001. (1649)

Palomino de Castro y Velasco, Antonio. *El museo óptico y escala óptica. Práctica de la pintura en que se trata del modo de pintar a el olio, temple y fresco, con la resolución de todas las dudas que en su manipulación pueden ocurrir...* tomo 2. Madrid: Imprenta de Sancha, 1797.

III. Los materiales y el contexto sociocultural del color

Estas sesiones se enfocarán en las relaciones que se pueden establecer entre el color, sus significados, los procesos tecnológicos para obtener la materia prima, las redes de distribución y el uso en distintos soportes materiales y géneros artísticos.

Sesión 5: El rojo

Desde la Edad Media europea, uno de los colores más valorados por la nobleza, los reyes y por la Iglesia católica era el carmín o carmesí. Ello se debía a su importancia simbólica como elemento representativo de la preeminencia de las clases altas de la sociedad humana. En esta sesión se abordará la importancia que ha tenido el color rojo para las sociedades europeas y de la búsqueda constante de un perfeccionamiento de los tonos y de su perdurabilidad sobre distintas fibras y soportes materiales.

Lecturas:

Siracusano, Gabriela. *El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVIII*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2005

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

Sesión 6: "Rojo mexicano"

En tanto colorante natural, la grana cochinilla fue una aportación de las sociedades mesoamericanas a la humanidad. En esta sesión haremos un recorrido por la historia natural del insecto tintóreo, pasando por su uso en tiempos precoloniales hasta su expansión global entre los siglos XVI y XIX. Veremos las implicaciones sociales que generó su demanda internacional constante entre los productores indígenas de Oaxaca.

Lecturas:

Albano Serrano, Ana Filipa. *The Red Road of the Iberian Expansion. Cochineal and Global Dye Trade*. Tesis doctoral en Historia, Universidad Nova de Lisboa, julio 2016.

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.

Sesión 7: El azul

Desde un enfoque de la historia cultural, trataremos los usos sociales del azul en telas y vestidos en la vida cotidiana y en la simbología del mundo antiguo. Seguiremos la trayectoria de su consumo desde la época medieval hasta el siglo XVII en Europa, periodo en el que irrumpe el añil americano y desplaza al pastel, el colorante europeo.

Lecturas:

Pastoureau, Michel. *Azul. Historia de un color*. Madrid: Paidós, 2010.

Arroyo, Elsa, Manuel Espinosa Pesqueira, et al. "Variaciones celestes para pintar el manto de la Virgen". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas XXXIV*, núm. 100 (2012): 85-117.

Sesión 8: El azul (con invitada: Dra. Arianna Catena)

Abordaremos la historia social y cultural del azul americano. El añil o jiquilite mesoamericano fue el producto exportado en mayor volumen a Europa y Sudamérica entre los siglos XVI y XVIII. Analizaremos las implicaciones de la producción centroamericana en el uso del azul en la vestimenta popular y su representación en la pintura novohispana.

Lectura:

Catena, Adrianna. *Enter Xiuhquiltl: Indigo in the Spanish Empire, c. 1550-1700*. Tesis doctoral en Filosofía, Universidad de Oxford, 2015.

Sesión 9: La laca y el barniz

Se discutirán las distintas tradiciones americanas de dotar objetos de una superficie brillante a través de la aplicación de sustancia vegetales y sus relaciones estéticas y expresivas con las obras orientales llegadas a América a través del Galeón de Manila, así como con las tradiciones europeas.

Lecturas:

Pozzi, Federica et al. "In search of Humboldt's colors: materials and techniques of a 17th-century lacquered gourd from Colombia", *Herit Sci* 8: 101 (2020): 1-16.

<https://heritagesciencejournal.springeropen.com/articles/10.1186/s40494-020-00449-1>

Acuña Castellón, Patricia Eugenia. *El maque o laca mexicana: la preservación de una tradición centenaria*. Zamora: El Colegio de Michoacán, 2012.

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.

Fernández-Reguera, Mario Omar y María Cecilia Álvarez-White. "Caso #1. El barniz de pasto mopa-mopa como decoración de esculturas coloniales en Colombia". 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, 91-96.

IV. El encuentro con la obra (soportes, materiales, géneros artísticos, técnicas y tecnologías, transformaciones)

Estas sesiones se enfocan en la presentación y discusión de casos de estudio que son especialmente ilustrativas para conocer los materiales y procesos de construcción/elaboración, los funcionamientos y las transformaciones de las obras. Se profundizará en las implicaciones de la materialidad para los significados y discursos que se desprenden de las obras y las implicaciones para los intereses epistemológicos de la historia del arte virreinal.

Sesión 10: Práctica de campo en Teotitlán del Valle (con invitada Mtra. Tatiana Falcón)

Se dará a conocer el trabajo del Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte y se discutirán ejemplos de análisis realizados ahí, así como un acercamiento experimental a los colores usados en manuscritos indígenas.

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 11: La escultura ligera y articulada

Se revisarán distintos casos de esculturas ligeras y de esculturas articuladas, para conocer sus materiales, tecnologías, funciones y funcionamientos.

Lecturas:

Amador Marrero, Pablo Francisco. "Imaginería ligera en Oaxaca. El taller de los grandes Cristos", *Boletín de Monumentos Históricos. Tercera época* 15 (2009): 45-60.

_____. "Materialidad y tecnología: la escultura virreinal a debate. El caso del Señor de los Temblores de Cuzco". En *Materia Americana. El cuerpo de las imágenes hispanoamericanas (siglos XVI a mediados del XIX)*, editado por Gabriela Siracusano y Agustina Rodríguez Romero, 219-240. Sáenz Peña: Universidad de Tres de Febrero, 2020.

Calzada Martínez, Hilda. "La escultura articulada en el Distrito Federal: arte, ingenio y movimiento". Tesis de maestría en Historia del Arte, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.

Sesión 12: Los Biombos

A partir de ejemplos recientes de restauración, se profundizará en el análisis de los biombos como dispositivos novohispanos complejos respecto a su creación, función, funcionamiento e historia de vida.

Videos en línea:

Álvarez de Garcillán, María. "La restauración del biombo de la Conquista y la muy noble ciudad de México. Técnica y metodología". Conferencia impartida el 16 de junio de 2021, Museo del Prado, <https://www.youtube.com/watch?v=SQ8jLAJgXOk>

Alejandra Cortés y Armando Arciniega Corona (Seminario de Investigación sobre Enconchados, INAH), "Historias ocultas por el barniz. Estudio material de un biombo enconchado", Coloquio internacional "El giro material,

Sesión 13: Práctica de campo sobre arquitectura (con invitada: Arq. Marisela Navarro Aguilar)

Visita a una iglesia oaxaqueña en proceso de restauración, para entrenar la observación y el análisis de obras *in situ*, (re)conocer los materiales y las etapas de construcción, y deducir líneas de investigación.

Lecturas pendientes

Sesión 14: Práctica de campo sobre pintura (con invitada: Rest. Mireya Olvera)

Ejercicio de análisis de una obra en proceso de restauración, para entrenar la observación de obras *in situ*, (re)conocer los materiales y procesos de elaboración, así como deducir líneas de investigación.

Lecturas:

Carrillo y Gariel, Abelardo. *Técnica de la pintura de Nueva España*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1983, capítulo 1, 3-50.

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.

Cuadriello, Jaime, Elsa Arroyo, Sandra Zetina y Eumelia Hernández. *Ojos, alas y patas de la mosca. Visualidad, tecnología y materialidad de El martirio de san Ponciano, de Baltasar de Echave Orio*. México: Universidad Nacional Autónoma de México/Instituto de Investigaciones Estéticas, 2018, pp. 21-27, 78-111.

Sesión 15: Restauración de esculturas desde ámbitos formativos diferentes (con invitada: Dr. Beate Fückler)

Discusión de experiencias de restauración e investigación de esculturas de madera policromada y/o vestida en Yanhuitlán, México, y Alemania, siglos XVI-XVIII.

Lecturas pendientes

Sesión 16: Discusión final

Bibliografía recomendada

Amador, Pablo y Patricia Díaz Cayeros (coords). *El tejido policromo. La escultura novohispana y su vestimenta*. México: UNAM, 2013.

Cardinali, Marco. "Technical Art History and the First Conference on the Scientific Analysis of Works of Art (Rome, 1930)", *History of Humanities*, vol. 2, num. 1 (2017): 221-243.

Bauer, Arnold. *Somos lo que compramos. Historia de la cultura material en América Latina*. México, Taurus, 2002.

Butler Greenfield, Amy. *Un rojo perfecto. Imperio, espionaje y la búsqueda del color del deseo*. Valencia: Universidad de Valencia, 2010.

Bruquetas, Rocío. "Técnicas y materiales en la pintura limeña de la primera mitad del siglo XVII: Angelino Medoro y su entorno", *Goya* 327 (2009): 144-161.

Contreras-Guerrero, Adrián. "Técnicas de modelado y fundición en la escultura colonial colombiana", *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte* 2 (2018): 127-157. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.25025/hart02.2018.07>

Contreras-Guerrero, Adrián. "El color de la escultura. Una aproximación al estudio de los pigmentos en Nueva Granada", *H-ART. Revista de historia, teoría y crítica de arte* 7 (2020): 123-144. <https://revistas.uniandes.edu.co/doi/full/10.25025/hart07.2020.07>

Dhalgren, Barbro. *La grana cochinilla*. México: UNAM, 1990.

Del rojo al rosa mexicano. Artes de México. 111 (2013).

Feeser, Andrea, Maureen Daly Goggin y Beth Fowkes Tobin. *The Materiality of Color. The Production, Circulation, and Application of Dyes and Pigments, 1400-1800*. Surrey: Ashgate, 2012.

González Leyva, Alejandra. *El convento de Yanhuitlán y sus capillas de visita. Construcción y arte en el país de las nubes*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Filosofía y Letras, CONACYT, 2009. 88-113.

Ginzburg, Carlo y Anna Davin, "Morelli, Freud and Sherlock Holmes: Clues and Scientific Method", *History Workshop*, no. 9 (1980): 5-36.

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

Magaloni, Diana. *Los colores del nuevo mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice Florentino*. México: UNAM/The Getty Research Institute, 2014.

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.

McCreery, David. "Las cadenas de la materia prima del índigo en los Imperios español y británico, de 1560 a 1860", 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. 37-75.

Olvera Calvo, María del Carmen. "Los sistemas constructivos en las ordenanzas de albañiles de la ciudad de México en 1599" en *Boletín de Monumentos Históricos del INAH*, núm. 22 (2011): 7-43.

Rojo mexicano. Coloquio Internacional sobre la grana cochinilla en el arte. México: Secretaría de Cultura/ Instituto Nacional de Bellas Artes, 2017.

Sarabia Viejo, Justina. *La grana y el añil. Técnicas tintóreas en México y América Central*. Sevilla: Escuela de Estudios Hispano-Americanos, 1994.

Siracusano, Gabriela y Agustina Rodríguez Romero (ed.). *Materia Americana. El cuerpo de las imágenes hispanoamericanas (siglos XVI a mediados del XIX)*. Sáenz Peña: Universidad Nacional de Tres de Febrero, 2020.

Webster, Susan V. "Materiales, modelos y mercado de la pintura en Quito, 1550-1650" en *Procesos: Revista Ecuatoriana de Historia* 43 (2016): 37-64.