Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte Semestre 2018-2.

Nombre del profesor (es):
Mtro. José Rogelio Ruiz Gomar Campos
Título de la actividad académica:
"LA PINTURA EN LA NUEVA ESPAÑA DEL SIGLO XVII"
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de
Posgrado, FFyL, etc.)
Juves de 11.30 a 13.30 pm Instituto de Investigaciones Estéticas
Cupo máximo del grupo
12
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Estudiar la producción picórica que se realizó en la Nueva España a lo largo del siglo XVII, atendiendo a los cambios que fue experimentando en su desarrollo con la Illegada de nuevos artistas, obras y modelos, y que dieron como resultado el paso de un tipo de pintura aún de corte manierista a una ya francamente barroca con resonancias rubenianas y zurbaranescas.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Acercar a los alumnos a la producción pictórica en la Nueva España de ese periodo, para que puedan reconocer
sus distintas etapas, características y sus principales representantes.
Que adquieran herramientas teóricas y metodológicas que les permitan la valoración y análisis de las obras de ese periodo.
Que accedan a un mayor conocimiento del papel que desempeñaron los pintores, como miembro de una
comunidad gremial, en la vida política, social y económica de la Nueva Epsaña.
Capacitarles en la lectura e interpretación de las pinturas como obras de arte y como documentos históricos, esto
es, como expresiones de una época y una sociedad específicas.
Familiarizarlos con la identificación de los principales temas abordados, así como en el análisis de las
características formales que exhiben las obras a estudiar
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).

Para la evaluación, además de la regular asistencia y participación de los alumnos en las distintas sesiones, se pedirá a final del seminario la elaboración de un trabajo, de entre 5 y 15 cuartillas, cuyo tema será escogido libremente por el alumno, que puede estar en función del tema de su tesis o de acuerdo con sus preferencias e intereses, pero siempre en relación al periodo que se trató en el curso. Podrá centrarse en el análisis de una sola pintura o un alguno de los artífices que se estudiaron, o bien abocarse al estudio iconográfico de algún tema en particular, ya sea desarrollado en una o en varias obras.

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

- 1 Actores españoles y un mestizo en los albores del siglo XVII: Baltasar de Echave Oriio
- 2 Luis Lagarto. Juan de Arrue
- 3 Alosno Vázquez. Alonso López de Herrera
- 4. Los pintores "criollos" de la primera mitad del siglo XVII: Luis Juárez
- 5 Baltasar de Echave Ibía, Pedro de Prado y Basilio Salazar
- 6 La pintura de corte barroco y vena naturalista: La introducción de los lenguajes "rubeniano" y "zurbaranesco".
- 7 La llegada de Sebastián López de Arteaga y Pedro García Ferrer
- 8 Los pintores de la segunda mitad del siglo XVII: José Juárez y sus "discípulos":
- 9 Pedro Ramírez y Baltasar de Echave Rioja
- 10 Antonio Rodríguez.
- 11 La reorganización del gremio Las nuevas ordenanzas para el gremio de pintores
- 12 <u>La generación olvidada</u>: Los pintores de la inspección de la Virgen de Guadalupe (1666): José Rodríguez Carnero y Juán Sánchez Salmerón
- 13 ¿La Decadencia? La pintura en el paso del siglo XVII al XVII: Cristóbal de Villalpando
- 14 Juan Correa
- 15. Los Arellano. Los González.
- 16 Los Rodríguez Juárez.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Burke, Marcus, Pintura y escultura en Nueva España. El Barroco. México, Azabache, 1992.

Couto, José Bernardo, *Dialogo sobre la historia de la pintura en México*; México, FCE, 1947. (hay una edición más reciente: México, CONACULTA, 1995).

Castro Morales, Efraín, "El testamento de José Juárez", en *Boletín de Monumentos Históricos*, núm. 5; México, INAH, 1981, pp. 3-14.

- - "Los Ramírez, una familia de artistas novohispanos del siglo XVII", en *Boletín de Monumentos Históricos*, núm. 8; México, INAH, 1982, pp.5-36.
- - "Ordenanzas de pintores y doradores de la ciudad de Puebla de los Ángeles", en *Boletín de Monumentos Históricos*, num. 9; México, INAH, 1989, pp.4-9

Gutiérrez Haces, Juana, *et al.,Cristóbal de Villalpando ca. 1649-1714*, México, Fomento Cultural Banamex, UNAM-IIE, 1997.

Maza, Francisco de la, El pintor Cristóbal de Villalpando, México, INAH, 1964.

Moyssén, Xavier, "Basilio Salazar, un pintor del siglo XVII", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 46, México, UNAM, 1976.

- - - "Sebastián de Arteaga. 1610-1652", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 59, México, UNAM, 1988.

Ruiz Gomar, Rogelio, El pintor Luis Juárez. Su vida y su obra, México, UNAM, IIE, 1987.

- - "Rubens en la pintura novohispana de mediados del siglo XVII", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 50/1, México, UNAM, 1982, pp. 87-101.
- - "El gremio y la cofradía de pintores en la Nueva España", en Vargas Lugo, Elisa, et al, Juan Correa. Su vida y su obra, t.III, México, UNAM, 1991.
- - "El pintor Antonio Rodríguez y tres cuadros desconocidos", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 51, México, UNAM, 1983, pp. 25-36.
- - "Sebastián López Dávalos, un pintor novohispano del siglo XVII", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 64, México, UNAM, 1993, pp. 15-29.
- --- "El pintor José Rodríguez Carnero (1649-1725. Nuevas noticias y bosquejo biográfico", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num.70, México, UNAM, 1997, pp. 45-76.
- - "La pintura del periodo virreinal en México y Guatemala", en Ramón Gutiérrez, coord. *Pintura, escultura y artes útiles en Iberoamérica*. *1500-1825*, Madrid, Cátedra, 1995, pp. 113-138.
- --- "Pintura barroca en la segunda mitad del siglo XVII", en *Historia del arte mexicano*, t. 8; México, SALVAT-SEP-INBA, 1986.

Sigaut, Nelly, *José Juárez. Recursos y discursos del arte de pintar*, México, Patronato del Museo Nacional de Arte, CONACULTA-INBA, UNAM-IIE, Banamex, 2002.

- - - "Una tradición plástica novohispana", en *Lenguaje y tradición en México*, el Colegio de Michoacán, 1989, pp. 315-372.

Toussaint, Manuel, Pintura Colonial en México, México, UNAM, IIE, 1965.

- - - "La pintura con incrustaciones de concha nácar en Nueva España", en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, num. 20, México, UNAM, 1952, pp. 5-20.

Tovar de Teresa, Guillermo, El rescate de la fantasía. El arte de los Lagarto. Iluminadores novohispanos de los siglos XVI y XVII, México, El Equilibrista, 1988.

Vargas Lugo, Elisa, Estudios de pintura colonial hispanoamericana, México, UNAM, Coordinación de Humanidades-CECYDEL, 1992 (500 años después).

--- "La expresión pictórica religiosa y la sociedad colonial", en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, num. 50/1, México, UNAM, 1982, pp. 61-76.

--- "El retrato de donantes y el autorretrato en la pintura novohispana", en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, num. 51, México, UNAM, 1983, pp. 13-20

--- et al, Juan Correa. Su vida y su obra, 4 vols., México, UNAM, 1985 – 1994.

Victoria, José Guadalupe, Un pintor en su tiempo: Baltasar de Echave Orio, México, UNAM, IIE, 1994.

Rogelio Ruiz Gomar
6 de noviembre de 2017