

NOMBRE ACTIVIDAD CURRICULAR

Arte Colonial siglos XVII-XVIII

Colonial Art

Constanza Acuña Fariña

Unidad académica/organismo que lo desarrolla:

Departamento de Teoría de las Artes

Horas de trabajo presencial y no presencial:

10:15 – 13:30

Número de Créditos

4

Tipo de Créditos

Descripción:

Durante los tres siglos que duró la dominación española en el Nuevo Mundo, se desarrolló una de las producciones artísticas más variadas y complejas de la cultura occidental.

En un primer momento, las obras y las lenguas nativas parecían haber sido transformadas en vestigios, en ruinas irreconocibles; sin embargo, y a pesar de que los indígenas tuvieron que aprender los conceptos y las técnicas de los sistemas de representación europeos, no se trató de una asimilación pasiva: un siglo después de la conquista, las antiguas creencias precolombinas seguían sobreviviendo bajo las formas cristianas. No obstante, se trataba de una superposición de culturas-borrosa e inestable, obligada a moverse entre distintos mundos y pertenecías- que poco a poco se va transformando en la marca distintiva de la identidad latinoamericana.

Existe ahí una temprana sintonía con la modernidad, en el sentido que el arte no se puede **pensar sino bajo el código social que lo manifiesta**. Es decir, la singularidad del arte colonial estaba precisamente en su condición de ser una reproducción que va adoptando un carácter mixto y mutable.

Objetivo General de la Asignatura

Este curso tiene como propósito conocer y comprender la producción artística en el marco del escenario político, social y religioso de los siglos XVII y XVIII en América. El estudiante quedará capacitado para analizar de manera integrada las distintas formas de representación desplegadas en el periodo.

Objetivos Específicos de la Asignatura

- A partir de la lectura de algunas crónicas y libros de viajes ilustrados como: *Sumario de la natural historia de las indias* (1534) de Gonzalo Fernández de Oviedo y *Grandes y pequeños viajes: América* (1591-1592), del impresor y grabador flamenco Theodor de Bry, estudiaremos en qué modo la imagen del Nuevo Mundo es inventada por la mentalidad europea.
- Analizaremos los modelos y motivos del arte europeo, deteniéndonos en la importancia de la **reproducción** en el proceso de formación del arte colonial, pues desde los inicios de la Colonia,

dichos motivos y modelos llegaron a través de la circulación de grabados -de primera y segunda mano- que ilustraban libros de catecismo, tratados de arquitectura y pintura o libros de emblemas. La pintura colonial americana nace, entonces, como una copia, una imitación que combina y recorta en modo espurio los modelos europeos que llegaban al Nuevo Mundo a través de grabados en blanco y negro.

- A través del análisis de importantes obras de la literatura y el arte colonial americano: *La Nueva Crónica del Buen Gobierno* de Guamán Poma de Ayala, análisis de la iconografía de las principales figuras religiosas en América (Virgen de Guadalupe, Virgen del Carmen, San Francisco, Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres), y la serie sobre la fiesta del Corpus Christi del Cuzco, revisaremos los conceptos de **mestizaje, aculturación, trasmigración y anacronismo**.

Saberes/Contenidos

El curso estudia los modos en que el proceso de occidentalización impuso sus maneras de ver y de pensar en las sociedades indígenas. Al mismo tiempo, analizaremos las respuestas que las culturas americanas fueron adoptando para asimilar y apropiarse de los modelos europeos. También veremos qué tipo de reelaboración (simbólica, técnica), realizaron las producciones coloniales de los sistemas de representación de las antiguas culturas precolombinas.

El curso está dividido en dos módulos:

I. Imagen de América: Conquista, aculturación y mestizaje.

- Mitos y alegorías de la conquista:

Primer encuentro, la Conquista de México: Quetzalcoatl y la serpiente emplumada.

Conquista de Perú y el mito de Inkarrì.

-Arte de la memoria, emblemática y retórica como instrumentos para la evangelización.

- Guaman Poma de Ayala, Martín de Murúa, Bernardino de Sahagún. Rethorica Christiana de Valades.

- Mestizaje e iconografía: Virgen Cerro, Virgen de Guadalupe, Santiago Mataindios. La sirena. Ángeles arcabuceros.

II. Escuelas de Arte Colonial

- Escuela Alto peruana: Melchor Pérez de Holguín.
- Escuela Cusqueña: círculo de Basilio Santa Cruz y Juan Zapaca Inga.
- Escuela Quiteña: el círculo de Miguel de Santiago.
- Escuela Mexicana: Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera.
- Brasil: el caso de Aleijadinho.

- José Gil de Castro y el devenir del arte colonial.

Metodología

El curso se desarrolla mediante clases expositivas por parte del docente, con apoyo visual, a partir del cual el estudiante desarrolla un proceso de investigación exhaustivo basado en archivos, lectura y análisis de fuentes primarias, textos historiográficos, contextuales, descriptivos, analíticos y análisis de obras *in situ*.

Evaluación

Se hará una prueba de contenidos a mitad del curso, dos evaluaciones parciales correspondientes a trabajos en clases dentro de los módulos correspondientes, y un trabajo de investigación final (que se evaluará de manera individual y grupal).

Requisitos de Aprobación

Nota 4,0 y 70% de asistencia.

Palabras Clave

Conquista de América, mestizaje, iconografía y escuelas de arte colonial, transculturación.

Bibliografía Obligatoria	Bibliografía Complementaria
• Carolyn Dean, <i>Los cuerpos de los Incas y el Cuerpo de Cristo. El Corpus Christi en el Cuzco Colonial</i>. Universidad de San Marcos, Lima, 2002. • Fernando de la Flor, <i>Emblemas, lecturas de la imagen simbólica</i>, Alianza, Madrid 1995. • Teresa Gisbert, <i>Iconografía y mitos indígenas en el arte</i>, Fundación BHN, La Paz 1994. • José de Mesa y Teresa Gisbert, <i>Historia de la pintura cuzqueña</i>, Fundación Augusto Weise., II Volúmenes, Lima 1982. • Serge Gruzinski, <i>La guerra de las imágenes</i>, Fondo de Cultura Económica, México D.F, 1994. • Ramón Mujica Pinilla, <i>Ángeles Apócrifos en la América Virreinal</i>, Fondo de Cultura Económica, Lima 1996. • Eugenio Pereira Salas, <i>La Historia del arte en el Reino de Chile</i>. Santiago: Ediciones de la Universidad de Chile, 1965. • <i>Estudios sobre la Historia del Arte en Chile Republicano</i>, Universidad de Chile, Santiago 1992. • Gabriela Siracusano, <i>El poder de los colores, de lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas. Siglos XVI-XVII</i>, Fondo de cultura económica, Buenos Aires, 2005. • Héctor H.Schenone, <i>Iconografía del arte colonial, Los santos</i>, Vol.I-II, Fundación Tarea, Buenos Aires, 1992. • TzvetanTodorov: <i>La conquista de América, la cuestión del otro</i>. México D.F.: Siglo XXI, 1987.	• Constanza Acuña, <i>Perspectivas sobre el coloniaje</i>, Ed. U.Alberto Hurtado, Santiago, 2014. • José María Arguedas, <i>Formación de una cultura nacional indoamericana</i>, siglo XXI, México D.F, 1989. • Carmen García-Atance de Claro, “Estudio iconográfico de la serie sobre la vida de San Francisco”, <i>Barroco Hispanoamericano en Chile</i>, Corporación cultural 3C, Madrid 1993. • Bartolomé de Las Casas, <i>Los indios de México y Nueva España</i> (Antología), Editorial Porrúa, México D.F 1987. • Felipe Guamán Poma de Ayala, <i>Nueva Coronica y Buen Gobierno</i> (1615), Siglo XXI, México D.F, 1980. • Gonzalo Fernández de Oviedo, <i>Sumario de la Natural Historia de las Indias</i> (1498/1499), Universidad de Bogotá, Bogotá 1995. • Isabel Cruz de Amenábar, <i>Arte y sociedad en Chile: 1550 – 1650</i>, Universidad Católica de Chile, 1986. • José Lezama Lima, <i>La expresión americana</i>, Fondo de Cultura Económica, México, 2003. • Natalia Majluf (Ed) <i>José Gil de Castro, pintor de libertadores</i>, Mali, Lima, 2015. • Octavio Paz, <i>El laberinto de la soledad</i>, Cátedra, Madrid, 2003. • Francisco Stastny, “Temas clásicos en el arte colonial hispanoamericano”, La tradición clásica en el Perú Virreinal, Ed.Teodoro Hampe Martínez, Sociedad Peruana reestudios clásicos -Universidad nacional mayor de San Marcos, Lima,1999. • Theodor de Bry, <i>Grandes y pequeños viajes: América</i> (1590-1634), Ediciones Siruela, Madrid 1997. • Ticio Escobar, “Estéticas de las artes populares. Cuestiones sobre el arte popular”, En: SOBREVILLA, David, XIRAU, Ramón, <i>Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía n° 25</i>, Editorial Trotta, Madrid, 2003. • Alexandra Kennedy,” Arte quiteño y los circuitos hacia el arte chileno”, En: Historia. Vol. 31. 1998: 87 – 111. • 10,1997. Universidad de Sevilla. • Benjamín Vicuña Mackenna, “La exposición del coloniaje”, pp33-47.