CURSO

Fuentes bibliográficas para el estudio de la pintura novohispana

Imparte: Fernando Edmundo Rodríguez-Miaja y Miaja

Responsable académica:
María Andrea Giovine Yáñez

1-26 agosto 2026
(30 horas)

Informes e inscripciones: Departamento de Difusión
55-56226827 | difusioniib@unam.mx | https://bnm.iib.unam.mx

miércoles 18-21 horas
sábados 9-14 horas

475+ UNIVERSIDAD MÉXICO 1551 2026
"UNAM, rumbo al medio milenio..."

BNM IIB HNM

Cupo limitado
Inscripción previa

Modalidad virtual
por plataforma Zoom

1) Temario de actividades

La intermedialidad como metodología de estudio de la imagen

- Fundamentos teóricos para el estudio metodológico de la imagen

Semiótica de la imagen en la pintura novohispana

- Panorama general de tres siglos de pintura en la Nueva España
- La interpretación iconográfica como técnica de análisis

Estudios de casos:

- Una serie de grabados conservados en la Biblioteca Nacional de México
- La poesía de sor Juana Inés de la Cruz como fuente de inspiración iconográfica para la pintura de la cúpula de la Catedral de Puebla
- La pintura de castas y los textos que la inspiraron

2) Tiempo asignado para cada tema

1.	**Fundamentos teóricos para el análisis metodológico**	**1 semana**
2.	**Tres siglos de pintura novohispana**	**2 semanas**
3.	**Interpretación iconográfica como técnica de análisis**	**2 semanas**
4.	**Los grabados de la Biblioteca Nacional de México**	**1 semanas**
5.	**Sor Juana y la cúpula de la Catedral de Puebla**	**1 semanas**
6.	**Fuentes que inspiraron de la pintura de castas**	**1 semanas**
	Total	**8 semanas**

(Miércoles de 18:00 21:00 h y sábados de 9:00 a 14:00 h; 8 horas por semana**)**

Fecha de inicio: Sábado 1o. de agosto de 2026

Fecha de terminación: Miércoles 26 de agosto de 2026

3.1) Programa

Núm. de sesión	Fecha	Núm. de horas por sesión	Núm. de horas acumuladas
1	Sábado 1o. de agosto	5	5
2	Miércoles 5 de agosto	3	8
3	Sábado 9 de agosto	5	13
4	Miércoles 12 de agosto	3	16
5	Sábado 16 de agosto	5	21
6	Miércoles 19 de agosto	3	24
7	Sábado 23 de agosto	5	29
8	Miércoles 26 de agosto	1	**30**

3.2) Metodología

El curso se desarrollará mediante el análisis de estudios de caso seleccionados por el docente, los cuales servirán como base para el trabajo individual de los participantes. Los materiales de apoyo incluirán herramientas de la semiótica visual orientadas al examen de códigos como color, tipografía y composición.

Asimismo, se revisarán conceptos vinculados con la teoría del signo, la iconografía y el simbolismo, al igual que los procesos de denotación y connotación propuestos por Roland Barthes. De manera complementaria, se emplearán recursos metodológicos derivados de la semiótica plástica de Algirdas Julius Greimas para abordar la construcción de significados en distintos soportes como fotografía, pintura o publicidad.

Los materiales de trabajo estarán organizados en torno a ejes conceptuales fundamentales: signos, íconos y símbolos; semiótica plástica y figurativa; representación visual; relaciones entre significado literal y significados culturales asociados; y denotación y connotación.

Estos enfoques permitirán examinar de manera crítica la interacción entre textos, imágenes y contextos históricos en la producción artística novohispana.

3.3) Materiales didácticos de apoyo

- Guías didácticas especializadas para el análisis semiótico de la imagen
- Manuales de semiótica visual enfocados en el estudio de la composición, la tipografía, el color y otros elementos formales.

4) Bibliografía

Alcalá, Luisa Elena. *La pintura en la Nueva España: Documentos e hipótesis para una historia del arte novohispano*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2014.

Aumont, Jacques. *La imagen*. Barcelona: Paidós, 1992.

Báez Macías, Eduardo *El pintor novohispano Baltasar de Echave Orio y su tratado "Discursos de la antigüedad de la lengua cántabra"*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1999.

Bargellini, Clara. *La arquitectura y la pintura en la Nueva España: Libros de inventarios y fuentes documentales para su estudio*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2005.

Barthes, Roland. *Image, Music, Text*. Traducción de Stephen Heath. Londres: Fontana Press, 1977. (Incluye el ensayo "Rhetoric of the Image", texto clave para el análisis semiótico visual).

Barthes, Roland. *La cámara lúcida. Nota sobre la fotografía*. Barcelona: Paidós, 1980.

Bolter, Jay David y Richard Grusin. *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge: MIT Press, 1999.

Brea, José Luis. *Las tres eras de la imagen. Imagen-materia, film, e-image*. Madrid: Akal, 2010.

Bruhn, Jørgen. *The Intermediality of Narrative Literature. Medialities Matter*. Londres: Palgrave Macmillan, 2016.

Cabrera Pérez, M. A. *Libros de coro y grabados. Fuentes impresas para la iconografía de la pintura novohispana*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2018.

Calvo, M. *Tratados de pintura y emblemática en las bibliotecas novohispanas: Catálogo e historia de una recepción intelectual*. Michoacán: El Colegio de Michoacán, 2003.

Clüver, Claus "Intermediality and Interart Studies". En J. T. Manfred Schmeling, ed. *Comparative Literature and Cultural Studies*, 19-43. Rodopi, 2007.

Cuadriello, Jaime. *Las glorias de la República de Tlaxcala o la conciencia como imagen sublime.* Prólogo de Ramón Mujica Pinilla. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas / Instituto Nacional de Bellas Artes, Museo Nacional de Arte, 2004.

Eco, Umberto. *A Theory of Semiotics*. Bloomington: Indiana University Press, 1976.

Eco, Umberto. *The Role of the Reader. Explorations in the Semiotics of Texts*. Bloomington: Indiana University Press, 1979.

Elleström, Lars, ed. *Media Borders, Multimodality and Intermediality*. Reino Unido: Palgrave Macmillan, 2010.

Fernández, Justino. *El grabado en el libro novohispano: Catálogo y estudio de las fuentes impresas para la historia del arte*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.

Floch, Jean-Marie. *Semiotics, Marketing and Communication. Beneath the Signs, the Strategies*. Palgrave Macmillan, 2001.

Garone Gravier, Marina. *Herederos de la imprenta: Grabadores y tipógrafos en las artes del libro novohispano*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliográficas, 2012.

Greimas, Algirdas Julien. *On Meaning. Selected Writings in Semiotic Theory*. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1987.

Groupe µ. *Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l'image*. Seuil: Éditions du Seuil, 1992.

Jenkins, Henry. *Convergence Culture. Where Old and New Media Collide*. Nueva York: New York University Press, 2006.

Joly, Martine. *Introduction à l'analyse de l'image*. Nathan Université, 1994.

Krauss, Rosalind. "A Voyage on the North Sea. *Art in the Age of the Post-Medium Condition*. Londres: Thames & Hudson, 1999.

Kress, Gunter y Theo van Leeuwen. *Reading Images. The Grammar of Visual Design.* 2a. ed. Londres: Routledge, 2006.

Lessing, Gotthold Ephram. *Laocoonte. O sobre los límites de la pintura y la poesía.* Traducción española. Madrid: Cátedra, 2006. (Obra original publicada en 1766).

Lund, H., ed. *Intermediality and the Arts*. Rodopi, 1995.

Maza, Francisco de la. *El pintor Cristóbal de Villalpando y sus fuentes literarias y grabadas*. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1964.

Medina, José Toribio. *La imprenta en México (1539-1821)*. Tomo III. *Fuentes para la iconografía y la ilustración en los impresos de la Nueva España*. México: En la Casa del Autor, 1908.

Mitchell, W. J. Thomas. *Iconology. Image, Text, Ideology*. Chicago: University of Chicago Press, 1986.

Mitchell, W. J. Thomas. *Picture Theory. Essays on Verbal and Visual Representation*. Chicago: University of Chicago Press, 1994.

Monegal, Antonio, coord. *Literatura y pintura*. España: Arco/Libros, 1999.

Panofsky, Erwin. *Studies in Iconology. Humanistic Themes in the Art of the Renaissance*. Harper & Row. Icon Editions, 1972. (Obra clave para el análisis iconográfico e iconológico, antecedente de la semiótica visual).

Peirce, C. S. *Collected Papers of Charles Sanders Peirce.* Vols. 1-8. Cambridge: Harvard University Press, 1931-1958. (Fundamento teórico del signo: icono, índice y símbolo).

Rajewsky, I. O. "Intermediality, Intertextuality, and Remediation: A Literary Perspective on Intermediality". *Intermédialités, Histoire et théorie des arts des lettres et des techniques,* (6), 2005: 43-64.

Ruiz Gomar Campos, José Rogelio. *El pintor Luis Juárez: Su vida y su obra*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1984.

Sabau García, Luisa, comp. *México en el mundo de las colecciones de arte: Nueva España*. Vol. 2. *La circulación de grabados y libros de pintura*. México: Secretaría de Relaciones Exteriores, 1994.

Santiago Silva, José de. *La biblioteca del pintor novohispano: Libros técnicos, fuentes teóricas e inventarios de talleres del siglo XVII*. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2015.

Saussure, Ferdinand de. *Course in General Linguistics.* Ed. de Charles Bally y Albert Sechehaye. Nueva York: Duckworth, 1983. (Obra original publicada en 1916).

Sebastián López, Santiago. *Iconografía e iconología del arte novohispano. Fuentes impresas y tradición visual*. México: Alianza Editorial, 1995.

Tovar de Teresa, Guillermo. *Pintura y escultura en Nueva España. El esplendor del barroco y sus fuentes bibliográficas europeas.* México: Grupo Financiero Bancomer, 1992.

Wolf, Werner. *The Musicalization of Fiction. A Study in the Theory and History of Intermediality*. Amsterdam; Atlanta: Rodopi, 1999.

5) Síntesis curricular del expositor

Fernando Edmundo Rodríguez-Miaja y Miaja

Especialista en arte colonial mexicano, arte barroco y arte neobarroco, combina una amplia trayectoria profesional en el ámbito empresarial con una sólida formación académica en ciencias y artes. Su labor de investigación se ha orientado al estudio de las relaciones entre patrimonio cultural, procesos de conservación y ciencias sociales.

Ha publicado diversos libros y trabajos especializados, además de impartir cursos y talleres sobre arte, cultura e historia. Entre sus intereses académicos destacan la cultura maya, la epigrafía, la historia de las religiones, la historia de la cultura y las lenguas extranjeras. Cuenta con un diplomado en traducción de textos especializados (inglés-español) y en estudios sobre Asia, ambos cursados en la UNAM.

Es licenciado en Ingeniería Química por la UNAM, maestro en Ciencias en Ingeniería Química en The University of Texas en Austin y doctor en Historia del Arte por la UNAM. Ha sido profesor en instituciones como la Universidad Pontificia de México, la Universidad Iberoamericana, The University of Texas en Dallas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Realizó una estancia de investigación en el Instituto Complutense de Comercio Internacional de Madrid y participó en un taller especializado sobre arte flamenco en el Museo del Prado. En el ámbito museográfico colaboró en el Museo Internacional del Barroco de Puebla, donde estuvo a cargo de las secciones de pintura y escultura, de la curaduría de la exposición temporal *Marajás neobarrocos* y de diversas actividades de coordinación institucional.

Actualmente colabora en proyectos académicos del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, entre ellos el proyecto PAPIME PE301022, “El arte y los grupos de poder”. Asimismo, imparte la asignatura Lenguaje, Cultura y Poder en la modalidad del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la misma Facultad.

Sus líneas de investigación se centran en el estudio comparado de las religiones y en el análisis de la iconografía y el simbolismo mediante el uso de imágenes como fuente de interpretación histórica y cultural.