

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2024-2**

Nombre del profesor (es):
Félix Alejandro Lerma Rodríguez
Título de la actividad académica:
Arte indígena en México: una introducción
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
4 a 8 pm. Miércoles
Cupo máximo del grupo
10
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p><i>Arte indígena</i> se ha consolidado como un término para denominar a un universo de objetos que engloba creaciones materiales e intelectuales diversas cuyo elemento común es el constituirse como la expresión de la voluntad estética de creadores pertenecientes a pueblos originarios. En términos de los medios empleados, suele predominar el empleo de técnicas vernáculas. Lo anterior no deja de ser problemático, dada la amplia discusión teórica que generan muchos de los conceptos mencionados, tales como arte, estética, indígena, originario, técnica o vernáculo, no obstante, es una realidad que el arte indígena constituye hoy en día un campo de estudio aceptado y explorado en el ámbito de disciplinas como la historia del arte y la antropología. En este contexto, el presente seminario constituye una introducción a su estudio, mediante una aproximación a algunos de los principales tópicos conceptuales, temáticos e historiográficos.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<p>Generar un espacio formativo y de discusión para que las y los estudiantes del posgrado tengan una perspectiva general del arte indígena, es recomendable para: a) quienes se integran al campo de arte indígena y b) para quienes pertenecientes a otros campos quieran completar su formación en este ámbito que resulta en gran medida transversal para la historia del arte en México.</p> <p>Al concluir el seminario, las y los estudiantes:</p> <ul style="list-style-type: none">
- Identificarán las principales discusiones en torno al tema de lo indígena y el arte indígena en México
- Identificarán la periodización general de los grandes momentos del arte indígena en México
- Reconocerán los principales estilos del arte prehispánico en México
- Identificarán algunas de las principales discusiones en torno al papel de los indígenas en el arte del periodo novohispano
- Reconocerán algunas de las principales discusiones en torno al papel de los indígenas en el arte durante el periodo el siglo XIX
- Reconocerán el papel de lo indígena en el arte del siglo XX
- Reconocerán la discusión acerca del concepto artesanía durante la 2ª mitad del siglo XX en México
- Desarrollarán capacidades de investigación para explorar y exponer algunos de los temas planteados

Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación)

80 % de asistencia para tener derecho a evaluación

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: 30 %
- Exposiciones (3 a lo largo del semestre): 40 %
- Lectura y participación en clase: 15 %
- Trabajo final (desarrollo por escrito de 1 de las exposiciones realizadas): 15 %

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

MODULO I. INTRODUCCIÓN

1. La diversidad de las culturas indígenas de México

Atlas de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas-Instituto Nacional de Lenguas indígenas, 2020. <http://atlas.inpi.gob.mx/>

2. Conceptos indígena y arte indígena

BONFIL Batalla, Guillermo, "El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial", *Anales de Antropología*, Vo. 9, 1972, pp. 105-124.

MUÑOZ NAVICHOQUE, José Luis, *Indio o indígena. Un debate*, Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999, 52 p.

ESCOBAR, Ticio, "Capítulo 1. El arte otro. Una cuestión previa: el término "arte indígena", en *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Paraguay, Centro de Documentación e Investigación de Arte Popular e Indígena del Centro de Artes Visuales-Museo del Barro, 1993.

O'GORMAN, Edmundo, "El arte o de la monstruosidad", en Martha Fernández y Louise Noelle (eds.), *Estudios sobre arte: setenta años del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, UNAM-IIE, 1998 [1940], pp. 471-476.

MODULO II. EL ARTE PREHISPÁNICO

3. Antecedentes del arte mesoamericano y periodo Preclásico

SCHOBINGER, J., *Arte prehistórico de América*, Milán-México, Jaca Book-CONACULTA, 1997, pp. 9-68.

NIEDERBERGUER-BETTON, Christine (2017), *Paleopaisajes y arqueología pre-urbana de la cuenca de México*, México, UNAM, CONACULTA, CEMCA, INAH.

CYPHERS, A., *Las bellas teorías y los terribles hechos: controversias sobre los olmecas del Preclásico inferior*, México, UNAM-IIA, 2012, 143 p.

4. Desarrollo del arte del periodo Clásico. 1ª parte

COE, Michael D, y Rex KOONTZ, "6. The Classic Period", en *Mexico from the Olmecs to the Aztecs*, New York, Thames and Hudson, 2008, pp. 101-131.

HERNÁNDEZ DÍAZ, Verónica, "Las formas del arte en el antiguo Occidente", en Marie-Areti, Hers (coord.), *Miradas renovadas al occidente indígena de México*, México, UNAM-CEMCA-CONACULTA-INAH, 2013, pp. 21-77.

5. Desarrollo del arte del periodo Clásico. 2ª parte

FUENTE, B. de la, *La escultura de Palenque*, México, El Colegio Nacional, 1993, 317 p.

SÉJOURNÉ, L., *Arquitectura y pintura en Teotihuacan: levantamientos y perspectivas*, 2a ed., México, Siglo XXI, 2002, 334 p.

6. El arte del periodo Posclásico

JIMENEZ GARCÍA, Elizabeth, *Iconografía de Tula: el caso de la escultura*, México, INAH, 1998, 518 p., ils.

LOMBARDO de Ruíz, Sonia, "La expresión plástica", en *Temas mesoamericanos*, México, INAH-CONACULTA, 1996, pp. 353-396.

7. El arte prehispánico del Norte de México

BRANIFF, B. et al., *La Gran Chichimeca: el lugar de las rocas secas*, México-Italia, CONACULTA-Jaca Book, 2001, 309 p., ils.

MODULO III. EL ARTE INDÍGENA EN EL MUNDO NOVOHISPANO Y EL MÉXICO INDEPENDIENTE

8. El papel de lo indígena en el arte novohispano

MORENO Villa, José, *Lo mexicano en las artes plásticas*, México, FCE, 1986, 174 p.

9. El arte indígena como mecanismo de resistencia

BERROJALBIZ, Fernando (ed.), *La vitalidad de las voces indígenas. Arte rupestre del contacto y en sociedades coloniales*, México. UNAM-IIIE, 2015.

MODULO IV. EL ARTE INDÍGENA EN EL MÉXICO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO

10. El papel de lo indígena en el siglo XIX

BIBLIOGRAFÍA: Investigación documental de los estudiantes

11. El surgimiento de la arqueología y el papel del arte indígena en la construcción de lo nacional

BERNAL, Ignacio, *Historia de la arqueología en México*, México, Porrúa, 1979.

12. El arte indígena en el arte postrevolucionario

BIBLIOGRAFÍA: Investigación documental de los estudiantes

13. El arte indígena como artesanía

TUOK, Marta, *¿Cómo acercarse a la artesanía?*, México, Plaza y Valdez-Secretaría de Educación Pública, 1988.

14. Discusiones contemporáneas sobre lo indígena y el arte indígena

BENGOA, José, *La emergencia indígena en América Latina*, Chile, FCE, 2000.

15. Práctica de campo 1. Museo Nacional de Antropología CDMX y Museo Nacional de Arte

ERRINGTON, Shelly, "Progressivist Stories and the Pre-Columbian Past: Notes on Mexico and the United States", en Elizabeth Hill Boone (ed.) *Collecting the pre-Columbian past : a symposium at Dumbarton Oaks, 6th and 7th October 1990*, Washigton D. C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993, pp. 209-249.

16. Práctica de campo 2. Oriente de Michoacán: diálogos con artesanas y artesanos otomíes y mazahuas

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

REQUERIDA

Atlas de los Pueblos Indígenas, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas-Instituto Nacional de Lenguas indígenas, 2020. <http://atlas.inpi.gob.mx/>

BENGOA, José, *La emergencia indígena en América Latina*, Chile, FCE, 2000.

BERNAL, Ignacio, *Historia de la arqueología en México*, México, Porrúa, 1979.

BERROJALBIZ, Fernando (ed.), *La vitalidad de las voces indígenas. Arte rupestre del contacto y en sociedades coloniales*, México. UNAM-IIE, 2015.

BONFIL Batalla, Guillermo, "El concepto de indio en América: una categoría de la situación colonial", *Anales de Antropología*, Vo. 9, 1972, pp. 105-124.

BRANIFF, B. et al., *La Gran Chichimeca: el lugar de las rocas secas*, México-Italia, CONACULTA-Jaca Book, 2001, 309 p., ils.

COE, Michael D, y Rex KOONTZ, "6. The Classic Period", en *Mexico from the Olmecs to the Aztecs*, New York, Thames and Hudson, 2008, pp. 101-131.

CYPHERS, A., *Las bellas teorías y los terribles hechos: controversias sobre los olmecas del Preclásico inferior*, México, UNAM-IIA, 2012, 143 p.

ERRINGTON, Shelly, "Progressivist Stories and the Pre-Columbian Past: Notes on Mexico and the United States", en Elizabeth Hill Boone (ed.) *Collecting the pre-Columbian past : a symposium at Dumbarton Oaks, 6th and 7th October 1990*, Washigton D. C., Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1993, pp. 209-249.

ESCOBAR, Ticio, "Capítulo 1. El arte otro. Una cuestión previa: el término "arte indígena", en *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Paraguay, Centro de Documentación e Investigación de Arte Popular e Indígena del Centro de Artes Visuales-Museo del Barro, 1993.

FUENTE, B. de la, *La escultura de Palenque*, México, El Colegio Nacional, 1993, 317 p.

HERNÁNDEZ DÍAZ, Verónica, "Las formas del arte en el antiguo Occidente", en Marie-Areti, Hers (coord.), *Miradas renovadas al occidente indígena de México*, México, UNAM-CEMCA-CONACULTA-INAH, 2013, pp. 21-77.

JIMENEZ GARCÍA, Elizabeth, *Iconografía de Tula: el caso de la escultura*, México, INAH, 1998, 518 p., ils.

LOMBARDO de Ruíz, Sonia, "La expresión plástica", en *Temas mesoamericanos*, México, INAH-CONACULTA, 1996, pp. 353-396

MORENO Villa, José, *Lo mexicano en las artes plásticas*, México, FCE, 1986, 174 p.

MUÑOZ NAVICHOQUE, José Luis, *Indio o indígena. Un debate*, Guatemala, Universidad de San Carlos de Guatemala, 1999, 52 p.

NIEDERBERGUER-BETTON, Christine (2017), *Paleopaisajes y arqueología pre-urbana de la cuenca de México*, México, UNAM, CONACULTA, CEMCA, INAH.

O'GORMAN, Edmundo, "El arte o de la monstruosidad", en Martha Fernández y Louise Noelle (eds.), *Estudios sobre arte: setenta años del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, UNAM-IIE, 1998 [1940], pp. 471-476.

SÉJOURNÉ, L., *Arquitectura y pintura en Teotihuacan: levantamientos y perspectivas*, 2a ed., México, Siglo XXI, 2002, 334 p.

TUROK, Marta, *¿Cómo acercarse a la artesanía?*, México, Plaza y Valdez-Secretaría de Educación Pública, 1988.