`Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte

Semestre 2024-2

Miradas al arte indígena II. Imágenes de la Coatlicue a través del tiempo.

Nombre del profesor (es):
Dra. María Isabel Álvarez Icaza Longoria Profesores invitados: Dra. Ana Garduño Ortega Dra. Itzel Rodríguez Mortellaro Dra. Sandra Zetina Ocaña Dr. Omar Olivares Sandoval
Título de la actividad académica:
Seminario-taller de investigación. Miradas al arte indígena II. Imágenes de la Coatlicue a través del tiempo..
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Viernes de 12:00 a 15:00 hrs. U. de Posgrado
Cupo máximo del grupo
12
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Se trata de un seminario de investigación que tomará dos vertientes de estudio: la historiografía del concepto de arte indígena, haciendo lectura y crítica de textos; y otra, el trabajo de estudio de la escultura mexica de la Coalicue y de imágenes o piezas que la evoquen y reinterpreten a lo largo de los siglos. El objetivo de este seminario es preparar una exposión donde la Coatlicue sea el hilo conductor de las miradas que se han dado al arte indígena mesoamericano en general y mexica en particular; desde el redescubrimiento de la escultrua en el siglo XVIII, sus posturas ambivalentes en el siglo XIX, pasando por las discusiones sobre su estética en el XX, hasta la mirada contemporánea que la resignifican. La esposición se llevará a cabo en *Xaltilolli, espacio de memorias, artes, resistencias,* del CCUT-UNAM, planeada para 2025, que tiene entre sus ejes curatoriales la transversalidad del arte de las comunidades originarias en la historia de México y América. El seminario está dirigido a interesados en el análisis crítico de cómo ha estado presente, rechazado, resignficado, transformado, reinvindicado y vivo el arte de los pueblos originarios, bajo la hipótesis de que a lo largo de la historia del arte mexicano su presencia es más fuerte de lo que se reconoce y percibe; es decir, que le ha dado un carácter peculiar a las artes del país a lo largo del tiempo, y que lo asemeja, a la vez que lo distingue, del de otras latitudes del continente. Las sesiones se dividirán en dos partes: una teórica y la otra práctica. En la primera se discutirán textos previstos para cada sesión, con el fin de reflexionar sobre las preguntas y los temas asignados; y, en la segunda, se

analizarán el contexto histórico, los aspectos plásticos y simbólicos de cada imagen seleccionada y presentada por cada alumno o equipo.

Los miembros del seminario podrán elegir la imagen de acuerdo con su campo de conocimiento e interés académico, tanto por su temporalidad como por los problemas a estudiar en cada una de ellas. Lo que quiere decir que se aceptan alumnos que estén interesados en el arte indígena de diferentes temporalidades y en la curaduría. El camino que proponemos es hacer un recorrido puntual a través recorrido puntual de cómo se ha visto el arte indígena mesoamericano en México a través de una selección y estudio de imágenes de la Coatlicue, desde su origen hasta nuestros días, es decir cómo se ha visto en el momento de la generación de estas imágenes; para lo cual estarán integrados en el seminario profesores invitados, especialistas de diversos temas programados. La ruta que se propone es a través de un seminario de investigación curatorial que culminará en una exposición. En una temática a integrar en una de las rotaciones programadas en el programa expositivo de Xaltilolli.

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

Teóricos:

- El seminario tiene por objetivo contribuir en la formación de estudiantes con un sentido reflexivo y crítico sobre las miradas al arte indígena de nuestro país y América.
- Discutir y analizar críticamente fuentes de información de primera mano, como obras y documentos escritos.
- Brindar herramientas metodológicas para el análisis de la imagen desde el punto de vista contextual, plástico y simbólico.
- Los alumnos conocerán distintos momentos de la historiografía acerca de la concepción de las expresiones artísticas indígenas, a través del análisis crítico de textos y el estudio de imágenes.

Prácticos:

- Identificar los datos básicos de una imagen y pasos de gestión curatorial.
- Escribir un guion científico y curatorial relativo a la imagen estudiada.
- Presentar en público resultados de investigación.
- Conocimiento de procesos expositivos y curatoriales

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

85%

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).

- Presentación y resumen crítico de lecturas 30%
- Presentación de avances de investigación del estudio de la imagen 30%

Ensayo final-guión científico de una imagen 40%

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

02/02/2023. Sesión 1. Introducción: Presentación los miembros del seminario. Presentación y dinámica del seminario, objetivos, organización y plan de trabajo.

09/02/2023. Sesión 2. ¿Estética indígena? ¿Arte? ¿Indígena?

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- O'Gorman, Edmundo, "El arte o de la monstruosidad", *Tiempo. Revista mexicana de Ciencias Sociales y Letras*, No. (3) México, (marzo, 1940).
- Toscano, Salvador, "Estética indígena", en Arte precolombino de México y Centroamérica, 2ª ed., México, IIE, UNAM, 1952, 13-20.

16/02/2023. Sesión 3. ¿Estética indígena? ¿Arte? ¿Indígena?

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- *Fernández, Justino, "Introducción", en Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954.
- León Portilla, Miguel, Filosofía nahuatl. México, IIH-UNAM, 1966, 258-274.

[Análisis de Imagen. La escultura mexica de Coatlicue]

23/02/2023. Sesión 4. La escultura colosal de Coatlicue. La estética imperial mexica.

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Fernández, Justino, en *Coatlicue*. Estética del Arte Indígena Antiguo. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954, 111-161.
- Gendrop, Paul, Arte prehispánico en Mesoamérica. México, Ed. Trillas, 1988 [1970], 254. 269.
- Ségota Tomac, D. "Arte mexica". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 14, 54 (1984): 7–26. https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1984.54.1241.
- Ségota Tomac, Dûrdica. Valores plásticos del arte mexica. México, IIE-UNAM, 1995, 19-106.
- Westheim, Paul. *El arte antiguo de México.* 369-398.
- Brittenham, Claudia. "Introduction", Unseen art.

[Análisis de Imagen. La escultura mexica de Coatlicue].

01/03/2023. Sesión 5. . Los artistas, status, forma de trabajo, anonimato, autoría

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Díaz del Castillo, Bernal "Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España", capítulos XCI y CCIX.
- "¿Cómo te confundes? ¿Acaso no fuimos conquistados?", *Anales de Juan Bautista*, CIESAS, Biblioteca Lorenzo Boturini, y la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, 2001.
- Fernández, Justino, "Introducción", en *Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954.
- Manrique, Jorge Alberto, "Introducir a la divinidad en las cosas: finalidad del arte náhuatl", en Una visión del arte y de la historia. T. I. México, IIE-UNAM, 2000, 21-29.
- Brittenham, Claudia, "Los pintores de Cacaxtla", en La pintura mural prehispánica en México. V. Cacaxtla. Tomo II. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2013, pp. 266-361. En http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/files/original/dd7f1370dda79cd1640480bf57c88342.pdf
- Vega Villalobos, Ma Elena. "El legado de los escultores: un estudio de las firmas de artistas registradas en los monumentos mayas del Clásico, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol XXXVIII, núm. 108, 2016.

[Ejemplos de arte mesoamericano]

08/03/2023. Sesión 6. El arte monstruoso vs admirable

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- González de Zárate, Jesús María. *Diario de Durero en los Países Bajos*, España, Editorial Camiño do Faro, 2007, 58.
- Sahagún, Fran Bernardino de Sahagún. Historia General de las Cosas de la Nueva España, libro I.

- Fuente, Beatriz de la, “El arte prehispánico. Un siglo de historia”, en *Obras*. Tomo I. México, El Colegio Nacional, 2003, 83-103.
- Rodríguez Prampolini, Ida. “El arte indígena y los cronistas de Nuevas España”, en *Anales del Instituo de Investigaciones Estéticas*, vol 17 (1949).

[Imagen. Escultura Coatlicue].

15/03/2023. Sesión 7. Los “ilustrados”. Silgo XVIII

Celeste Garduño y Elsy Carabin

Análisis de textos. . Lecturas para elegir:

- Boturini, Lorenzo. *Idea de una nueva historia general de la America Septentrional,* prol. y pag 1-8.
- eón y Gama, Antonio. “Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en el año de 1790”. México: INAH, 1990 [1792].
- López Luján, Leonardo. “El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del siglo XVIII”, *Estudios de cultura náhuatl*, vol. 42 (agosto 2011): 203-232.
  Cabrera, Miguel, *Maravilla americana y conjunto de raras maravillas*
- *Fernández, Justino, Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954, 59-72.

[Imagen de exposición Picadilly, Bullock. Carl Nebel].

22/03/2023. Sesión 8. Coleccionismo

Profesora invitada: Dra. Ana Garduño

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Garduño, Ana. “Coleccionismo”, en *El poder del coleccionismo* de arte: Alvar Carrillo Gil, UNAM, 2009, pp. 395-426. http://www.posgrado.unam.mx/publicaciones/ant_col-posg/38E.html
- Icaza, Isidro Ignacio. *Colección de antigüedades mexicanas que ecsisten en el Museo Nacional y dan a la luz Isidro Icaza e Isidro Gondr*a, litografiadas por Federico Waldeck. México, impreso por Pedro Robert, 1827
- Fernández, Miguel. *Coleccionismo en México*. Monterrey, Museo del Vidrio, 2000.

[Imagen publicada por León y Gama]

05/04/2023. Sesión 9. El interés científico en el siglo XIX

Profesor invitado: Dr. Omar Olivares Sandoval

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Chavero, Alfredo*. Historia Antigua*, en *México a través de los siglos*… T. I. Barcelona, Establecimiento tipo-litográfico Editorial de Espasa, 1893-1890.
- Paso y Troncoso, Francisco de, “Información que el Azobispado”..en Manuel Toussaint, Pintura Colonial de México,
- Manuel G. Revilla, “El arte de México en la época antigua y durante el gobierno virreinal. México, Oficina Tipográfica de la secretaria de fomento, (1893).
- Peñafiel, Antonio. *Monumentos del arte mexicano antiguo*. Berlín, A. Asher & Co., 1890.
- López Cabalero, Paula, “De cómo el pasado prehispánico se vilvió el pasado de todos los mexicanos”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 137-151.

[Imagen. Dibujo José María Velasco, Nebel…]

12/04/2023. Sesión 10. Mostrar y ocultar en siglo XIX

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Levalle, Alejandra. *La Coatlicue en el Interior de la Real y Pontificia Universidad de México de Pedro Gualdi* (1841): *La transformación del monstruoso ídolo en referente para la construcción de la identidad nacional mexicana.* Ponencia (¿información complementaria?).
- De la Fuente, Beatriz. "El arte prehispánico visto por los europeos del siglo XIX", en *Obras*. Tomo I. México, El Colegio Nacional, 2003, 115-129.
- De la Fuente, Beatriz. "Más allá del signo de la "otredad". Imágenes prehispánicas como emblemas nacionales, en *La imagen política*, XXV Coloquio internacional de historia del arte "Francisco de la Maza", Cuauhtémoc Medina (ed.). 163-176. UNAM: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006.
- López Lujan, Leonardo. "El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del siglo XVIII", *Estudios de cultura náhuatl,* vol. 42 (agosto 2011): 203-232.

[magen. Interior de la Real y Pontificia Universidad de México. Pedro Gualdi. 1840]

19/04/2023. Sesión 11. El discurso nacionalista y el arte de la primera mitad del siglo XX.

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Manrique, J. A., "Ambigüedad histórica del arte mexicano", 85-100.
- Cardoza y Aragón, Luis. *Apolo y Coatlicue,*
  Pérez Montfort, Ricardo. "Nacionalismo y representación en el México posrevolucionario (1920-1940), "La construcción de los estereotipos nacionales", en L*a idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Conaculta, 2011, 247-269.

[Análisis de Imagen. Coatlicue transformada, Saturnino Herrán]

26/04/2023. Sesión 12. **El arte prehispánico en el muralismo**

Profesora invitada: Dra. Itzel Rodríguez Mortellaro

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Rodríguez Mortellaro, Itzel. "Arte, tradición y Revolución. Muralismo, nacionalismo y patrimonio cultural", en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural.* Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Conaculta, 2011, 270-279.
- Rodríguez Montellaro, Itzel, "La antigüedad indígena en la obra de Diego Rivera", 160-177.
- González Mello, Renato, "Ídolos en los murales", *Arqueología Mexicana*, Edición especial, núm. 105 (oct-2022); 13-80.

[Imagen. Cartel Exposición 20 siglos de arte mexicano. Miguel Covarrubias. Nueva York, 1940].

03/05/2023. Sesión 13. **La Coatlicue resignificada**

Profesora invitada: Dra. Sandra Zetina

Análisis de textos. Lecturas:

- Magaloni, Diana, "Diego Rivera y Coatlicue; Hacia una historia mestiza de la modernidad americana", 40-53.
- González Mello, Renato, "Ídolos en los murales", *Arqueología Mexicana*, Edición especial, núm. 105, (oct 2022): 13-80.

[imagen. Unidad Panamericana. Diego Rivera).

17/05/2023. Sesión 14. **¿Arte, artesanía, arte popular, cultura visual?**

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Dorotinsky Alperstein, Deborah y Rían Lozano. "*Culturas Visuales desde América Latina o escalofríos visuales", en Culturas Visuales desde la América Latina.* México, IIE-UNAM, 2022,11-38.
- Bartra, Eli, Liliana Elvira, Marisol Cárdenas, coords. *Interculturalidad estética y prácticas artesanales: mujeres, feminismo y arte popular.* México UAM-Xochimilco, 2019.
- Fernández, Justino, "Introducción", en Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954.

[Imágenes de Germán Venegas y Tatuajes]

24/05/2023. Sesión 15. Presentación de los resultados de investigación de alumnos. Discusión, comentarios sobre las presentaciones. Entrega de trabajos finales.
31/05/2023. Sesión 16. Réplica de los trabajos finales. Entrega de calificaciones.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Boturini, Lorenzo. Idea de una nueva historia general de la America Septentrional : fundada sobre material copioso de figuras, symbolos, caractères, y geroglificos, cantares, y manuscritos de autores indios, ultimamente descubiertos. Meadri, Juan de Zuñiga, 1746.

Brittenham, Claudia, Unseen Art. Making, Vision, and Power in Anciet Mesoamerica. Austin, Texas University Press, 2023.

-------- "Los pintores de Cacaxtla", en La pintura mural prehispánica en México. V. Cacaxtla. Tomo II. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2013, pp. 266-361. En http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/files/original/dd7f1370dda79cd1640480bf57c88342.pdf

Cardoza y Aragón, Luis. *Apolo y Coatlicue: ensayos mexicanos de espina y flor.* México, Serpiente emplumada, 1944.

Fuente, Beatriz de la. "El arte antiguo de México: diversidad en la unidad", en Obras, México, El Colegio Nacional, 2003, tomo I -pp. 131-149

Beatriz de la Fuente, Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, México, IIE, Obras, Tomo I.

Chavero, Alfredo. Historia Antigua, en México a través de los siglos… T. I. Barcelona, Establecimiento tipo-litográfico Editorial de Espasa, 1893-1890.

De la Fuente, Beatriz. "Más allá del signo de la "otredad". Imágenes prehispánicas como emblemas nacionales, en La imagen política, XXV Coloquio internacional de historia del arte "Francisco de la Maza", Cuauhtémoc Medina (ed.). UNAM: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006, 163-176.

Díaz del Castillo, Bernal "Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España", México, ed. Porrúa, 1988.

Fernández, Justino. Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos.

Gendrop, Paul, Arte Prehispánico en Mesoamérica, 1993.

Guzmán, Eulalia, "Caracteres Esenciales del Arte Antiguo Mexicano, Su Sentido Fundamental", Revista Universidad de México, nos. 27-28 (1932): 117-155, nos. 29-30 (1933): 408-429..

Icaza, Isidro Ignacio. Colección de antigüedades mexicanas que ecsisten en el Museo Nacional y dan a la luz Isidro Icaza e Isidro Gondra, litografiadas por Federico Waldeck. México, impreso por Pedro Robert, 1827.

Levalle, Alejandra. La Coatlicue en el Interior de la Real y Pontificia Universidad de México de Pedro Gualdi (1841): La transformación del monstruoso ídolo en referente para la construcción de la identidad nacional mexicana. Ponencia (¿información complementaria?).

León y Gama, Antonio. 1792 Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en el año de 1790. México: INAH, 1792.

López Lujan, Leonardo. El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del siglo XVIII, Estudios de cultura náhuatl, vol. 42 (agosto 2011): 203-232.

López Cabalero, Paula, "De cómo el pasado prehispánico se vilvió el pasado de todos los mexicanos", en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 137-151.

Kubler, George, Esthetic Recognition of Ancient Amerindian Art, New Haven, Yale University Press, 1991.

Magaloni, Diana, "Diego Rivera y Coatlicue; Hacia una historia mestiza de la modernidad americana", en *Picasso y Rivera*. Diana Magaloni, Mihael Govan y Miguel Fernández eds. México, Museo del Palacio de Bellas Artes-Los Ángeles County Museum of Art, 2017, 40-53

Manrique, Jorge Alberto. "Introducir a la divinidad en las cosas: finalidad del arte náhuatl", en Una visión del arte y de la historia. T. I. México, IIE-UNAM, 2000, 21-29.

Manrique, J. A., "Ambigüedad histórica del arte mexicano", Una visión del arte y la historia. Tomo I. México, IIE, UNAM, 2000, 85-100.

Martínez Baracs, Rodrigo. “Recuperación del pensamiento indígena e idea de la antigua sabiduría”, en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 247-269.

O’Gorman, Edmundo, “El arte o de la monstruosidad. Ensayo de crítica artística precortesiana”, en Tiempo. Revista Mexicana de Ciencias Sociales y Letras, núm. 3. 1940

Pérez Montfort, Ricardo. “Nacionalismo y representación en el México posrevolucionario (1920-1940), “La construcción de los estereotipos nacionales”, en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 247-269.

Revilla, Manuel G. El arte en Méico en la época antigua y durante el Gobierno Virreinal. México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1893.

Rodríguez Montellaro, Itzel. “Arte, tradición y Revolución. Muralismo, nacionalismo y patrimonio cultural”, en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 270-279.

Rodríguez Montellaro, Itzel, “La antigüedad indígena en la obra de Diego Rivera”, en *Picasso y Rivera*. Diana Magaloni, Mihael Govan y Miguel Fernández eds. México, Museo del Palacio de Bellas Artes-Los Ángeles County Museum of Art, 2017, 160-177.

Peñafiel, Antonio. Monumentos del arte mexicano antiguo. Berlin, A. Asher & Co., 1890.

Tablada, José Juan, La historia del arte en México. México, Cía. Nacional Editora “Aguilas, 1927.

Toscano, Salvador, “El arte antiguo”, México y la cultura, México, SEP, 1946, 81-163.

Toscano, Salvador, *Arte precolombino de México y Centroamérica*, 2ª ed., México, IIE, UNAM, 1952.

Vega Villalobos, Ma Elena. “El legado de los escultores: un estudio de las firmas de artistas registradas en los monumentos mayas del Clásico, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol XXXVIII, núm. 108, 2016, 140-175.

Westheim, Paul, *Arte Antiguo de Méxic*o, México, Ediciones, FCE, 1950.

Bilbliografía complemantaria

Achim, Miruna, “La Piedra del Sol”, en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural, Pablo Escalante Gonzalbo coord. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 182-187.

Achim, Miruna, “Las llaves del Museo Nacional”, en en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 137-152-165.

Alzate, José Antonio, Obras científicas varias. México, Casa de Felipe de Zuñiga i Ontiveros, 1768-1787.

Durán Ruiz y Martínez Torres, *Edmundo O’Gorman: El fulgor de la monstruosidad artística, Entreciencias: diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, vol. 4, núm. 9, 2016.

Hasso von Winning, Precolumbian Art of Mexico and Central America, Londres, Thames and Hudson, 1969.

Lehman, Walter. Arte precolombino en Mesoamérica, Guatemala, José de Pineda Ibarra, 1980

Lombardo, Sonia *et al*. *Arte precolombino de México*. Milano-Madrid, Electa-Olivetti, 1990.

Miller, Mary Ellen. El arte de Mesoamérica: de los Olmecas a los Aztecas

Pasztory, Esther, Pre-columbian art, New York , Cambridge University Press, 1998