

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

Nombre del profesor (es): Robert Joel Markens
Título de la actividad académica: Introducción al Arte Indígena Mexicano (obligatorio)
La meta de este curso es introducir los estudiantes del Programa de Maestría en la Historia del arte al arte, la cultura material y las sociedades antiguas de México. Con el fin de desarrollar el pensamiento crítico sobre el arte de México prehispánico y las sociedades que la produjeron, se organizarán las pláticas y lecturas correspondientes en torno a temas de investigación claves para los investigadores del arte indígena. Estos temas incluyen entre otros: los medios de expresión artística, el problema del estilo y la etnicidad, acercarse a la cosmovisión indígena, la naturaleza y papel de los sistemas escriturales, el estudio de la arquitectura vernácula y sagrada, el arte decorativo y las artesanías. Por ende, la cobertura de las sociedades mesoamericanas en este curso rompe con la presentación tradicional del arte/cultura por región geográfica o por periodos cronológicos. Más bien, cada plática comparará y contrastará varias culturas antiguas con respecto al tema bajo consideración. Volveremos a las mismas culturas varias veces a lo largo del curso con enfoques distintos. Para el fin del curso, los alumnos tendrán un conocimiento integral de las principales culturas de México y su arte, y las problemáticas que los historiadores del arte investigan. Se complementarán las pláticas del salón con dos recorridos: 1. Monte Albán y 2. Mitla
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.) Los lunes: 10:00-13:00 horas. Se repondrán los días festivos los viernes.
Cupo máximo del grupo
10 alumnos
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Este curso tiene la finalidad de no solo introducir los estudiantes al arte de las distintas sociedades de México antiguo sino también presentarlas de una manera que conduzca al desarrollo del pensamiento crítico. Por esto, se organiza este curso en torno a temáticas medulares en el campo de arte indígena de una manera que se compara el arte de varias sociedades en cada sesión. Para lograr esta meta se organizará cada plática en torno a una cuestión de la producción artística en varias culturas específicas de México antiguo. Para el fin del curso, los alumnos obtendrán un conocimiento integral de las principales culturas de Mesoamérica.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
-el desarrollo del pensamiento crítico en las lecturas y pláticas -el desarrollo de la elaboración de argumentos con rigor académico y soporte crítico en los escritos -conocimiento de las cultural principales de México antiguo, su arte y sus medios de expresión -conocimiento de los acercamientos metodológicos en el estudio del campo de arte indígena
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación). Los alumnos asistirán a 80% de las sesiones.
Los estudiantes asistirán a un mínimo de 80% de las sesiones.

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).

-Los estudiantes serán evaluados en base a su participación crítica y reflexiva de las pláticas y lecturas en las sesiones. 20% de su calificación

-A lo largo del semestre los alumnos serán evaluados con dos ensayos escritos (5-7 cuartillas, más imágenes y bibliografía) cada uno de los cuales comparará un aspecto del arte de dos sociedades mesoamericanas con respecto a un tema de investigación. 80% de su calificación

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

Sesión 1

“Ubicando Mesoamérica en el tiempo y el espacio y la definición de una tradición cultural.”

Lecturas obligatorias:

Hers, Marie-Areti. (2010). “El estudio del arte prehispánico y las ciencias auxiliares”, en coordinadora María Teresa Uriarte, páginas 21-29. *De la antigua California al desierto de Atacama*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Litvak King, J. (2009). En torno al problema de la definición de Mesoamérica. *Anales de Antropología*, 12(1): 171-195. <https://doi.org/10.22201/ia.24486221e.1975.1.301>

Lecturas optativas:

Kirchhoff, Paul. (2000). Mesoamérica. *Dimensión Antropológica* Año 7 vol. 19: 15-32.

Millon, René. (1976). “Chronological and Developmental Terminology: Why they must be Divorced”, en editor, Eric Wolf, páginas 23-27. *The Valley of Mexico: Studies in Pre-Hispanic Ecology and Society*. Albuquerque: University Press of New Mexico.

Price, Barbara J. (1976). “A Chronological Framework for Cultural Development in Mesoamerica”, en editor, Eric Wolf, p. 13-21. *The Valley of Mexico: Studies in Pre-Hispanic Ecology and Society*. Albuquerque: University Press of New Mexico.

Sesiones 2 y 3

La cosmovisión mesoamericana: dos paradojas 1 homogeneidad/heterogeneidad y 2 estabilidad/cambio a través del espacio y tiempo

Lecturas obligatorias:

Barabas, Alicia (2006). *Dones, dueños y santos: ensayo sobre religiones en Oaxaca*. México: Conaculta, INAH y Miguel Ángel Porrúa. Capítulos 1 y 2.

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján. (2009). *Monte Sagrado Templo Mayor*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Páginas 15-65.

Lecturas optativas:

Markens, Robert, Roberto Zárate y Javier Urcid, (2020). "Una interpretación de La Piedra de La Letra", (autores) en Cira Martínez López, Robert Markens y Marcus Winter, autores, páginas 79-104. *La Piedra de La letra y el patrimonio arqueológico de Santo Tomás Jalieza, Oaxaca*. Oaxaca: Arqueología Oaxaqueña, Serie Popular 4, Centro INAH Oaxaca.

Recinos, Adrian, (1950). *Popol Vuh*. Norman: University of Oklahoma Press.

Sesiones 4 y 5

Los medios de expresión artística

Lecturas obligatorias:

De la Fuente, Beatriz, (2003). La escultura prehispánica de Mesoamérica. México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (Capítulos 1-3)

Langenscheidt, Adolphus, (2007), "Lapidaria mesoamericana, una reflexión sobre los abrasivos posiblemente usados para trabajar los chalchihuites duros". *Arqueología* 36: 179-206.

Magaloni Kerpel, Diana y Tatiana Falcón Álvarez, (2008). "Pintando otro mundo: técnicas de pintura mural en las tumbas zapotecas", en coordinadora Beatriz de la Fuente, La pintura mural prehispánica en México, Oaxaca Tomo IV, páginas 177-226. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

López Luján, Leonardo y José Luis Ruvalcaba Sil, (2015). "El oro de Tenochtitlán. La colección arqueológica del Templo Mayor". *Estudios de Cultura Náhuatl* 49:7-57.

Lecturas optativas:

Marcus, Joyce, (1998). "El Ritual femenino en las aldeas de Oaxaca el periodo Formativo." *Cuadernos del Sur* 1998 12:7-19.

Magaloni, Diana, (1998). "El arte en el hacer: técnica pictórica y color en las pinturas de Bonampak" en coordinadora Beatriz de la Fuente, La pintura mural prehispánica en México, Teotihuacan, Tomo II, páginas 49-81. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Magaloni, Diana, (2006). "El estilo espacio pictórico teotihuacano. Tradición y técnica" en coordinadora Beatriz de la Fuente, La pintura mural prehispánica en México, Teotihuacan, Tomo II, páginas 187-226. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Pascual Soto, Arturo (2015). *Guerreros de El Tajín: excavaciones en un edificio pintado*. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Urcid, Javier, (2008). "El arte de pintar las tumbas: sociedad e ideología zapotecas (400-800 d.C.)", en coordinadora Beatriz de la Fuente, *La pintura mural prehispánica en México, Oaxaca, Tomo IV*, páginas 513-628. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México.

Sesiones 6 y 7

El Surgimiento de los Centros Urbanos y el Arte Público

Lecturas obligatorias:

De la Fuente, Beatriz, (2010). "Los olmecas: una cultura definida por un estilo" en coordinadora María Teresa Uriarte, pp. 123-130. *De la antigua California al desierto de Atacama*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Cyphers, Ann, (2018). *Las capitales olmecas de San Lorenzo y La Venta*. México: Fondo de la Cultura Económica. Páginas 17-71.

Lecturas optativas:

Lucet, Genevieve (2012). "El urbanismo en Mesoamérica". Museo del Sitio de Tlatelolco. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. páginas 71-82

Ortiz, Ponciano y María del Carmen Rodríguez (1995). "Los espacios sagrados olmecas: El Manatí, un caso especial", en coordinador John E. Clarke, páginas 69-92. *Los Olmecas en Mesoamérica*. México: El Equilibrista.

Marcus, Joyce, (2008). *Monte Albán*. México: Fondo de la Cultura Económica. Capítulos II y IV.

Joyce, Arthur y Jamie Forde (2014). *El Pueblo de la Tierra del Cielo: Arqueología de la Mixteca de la Costa*. Arqueología Oaxaqueña Serie Popular 3. Oaxaca: Centro INAH Oaxaca, páginas 1-53.

Winter, Marcus (2017) *Cerro de las Minas: Arqueología de la Mixteca Baja*. Oaxaca: Arqueología Oaxaqueña Serie Popular 1.

Peeler, Damon E. y Marcus Winter (2011). *Sol arriba, sol abajo: astronomía, calendario y arquitectura en Monte Albán y Teotihuacan*. Oaxaca: Centro INAH Oaxaca.

Sesión 8

Recorrido a Monte Albán

Lectura obligatoria:

Marcus Joyce y Kent Flannery (2001). *La civilización zapoteca: como evolucionó la sociedad urbana en el Valle de Oaxaca*. México: Fondo de la Cultura Económica. Capítulos 4 y 5.

Sesiones 9 y 10

La alfabetización y la tradición escritural mesoamericana

Lecturas obligatorias:

Kettunen, Harri y Christophe Helmke. (2011). *Introducción a los jeroglíficos mayas*. Copenhague: Universidad Copenhague. Capítulos 1 y 5.

Pohl, John M.D. (2005) *Mesoamérica*

<http://www.famsi.org/spanish/research/pohl/jpcodices/index.html>

Urcid, Javier, (2005). La escritura zapoteca: Poder, y memoria en la antigua Oaxaca.

Bajar del internet: 1. El texto y 2. Las imágenes correspondientes. Disponible en estos enlaces:

http://www.famsi.org/spanish/zapotecwriting/zapotec_text_es.pdf

http://www.famsi.org/zapotecwriting/zapotec_figures.pdf

Leer las páginas 1-84 en consulta con el tomo de imágenes.

Velásquez García, Erik. (2012) "La interpretación de la escritura" en Museo del Sitio de Tlatelolco. México: Instituto Nacional de Antropología e Historia. páginas 45-56.

Sesiones 11 y12

Estilo y etnicidad en las civilizaciones indígenas de México

Lecturas obligatorias:

Brittenham, Claudia, (2017). "El arte mesoamericano y el estudio de sus estilos" en coordinadores, María Isabel Álvarez Icaza L. y Pablo Escalante Gonzalbo, páginas 105-118. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Escalante Gonzalbo, Pablo, (2017). "El arte mesoamericano y el estudio de sus estilos" en coordinadores, María Isabel Álvarez Icaza L. y Pablo Escalante Gonzalbo, páginas 9-20. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Yanagisawa, Saeko, (2010). "El estilo Mixteca-Puebla", en coordinadora María Teresa Uriarte, páginas 85-89. *De la antigua California al desierto de Atacama.* México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Lecturas optativas:

Repasar: De la Fuente, Beatriz, 2010. "Los olmecas: una cultura definida por un estilo" en coordinadora María Teresa Uriarte, pp. 123-130. *De la antigua California al desierto de Atacama.* México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Sesión 13

El arte decorativo y la producción de artesanías

Lecturas obligatorias:

Gell, Alfred (2016). *Arte y agencia: una teoría antropológica*. Buenos Aires: Sb editorial. Capítulo 6.

Hernández Sánchez, Gilda (2008). Vasijas prehispánicas tipo códice del centro y sur de México. una mirada a rituales y cosmovisión antiguos a través de su iconografía. *Cuadernos del sur* año 13/número 26:7-23.

Lechuga, Ruth. Coordinadora (1996). *Artes de México Textiles de Oaxaca*. Número. 35. (Artículos por Ruth Lechuga y Alejandro de Ávila).

Markens, Robert, (2013). "El significado de la greca escalonada en la imaginería prehispánica de Oaxaca: Una base del poder político", *Cuadernos del Sur* Año 18/Número 35:67-81.

Sesión 14

Recorrido a Mitla

Lectura obligatoria:

Pohl, John M.D. (1999). "The Lintel Paintings of Mitla and the Function of the Mitla Palaces", en editor Jeff Kowalski, pp. 176-197. *Mesoamerican Architecture as Cultural Symbol*. Nueva York: Oxford University Press.

Sesión 15

Vivir entonces: la experiencia de las múltiples estéticas del pasado

Lecturas obligatorias:

García Escobar, René, 2006. Approach of the aesthetic in the traditional Dance of the south of Mesoamérica. *Realidad y Reflexión* Año 6(18):11-20.

Gell, Alfred (2016). *Arte y agencia: una teoría antropológica*. Buenos Aires: Sb editorial. Capítulos 1 y 2.

Sánchez Santiago (2009). *Figurillas y aerófonos de cerámica de Cerro de las Minas*. Oaxaca: Arqueología Oaxaqueña 2.

Lecturas optativas:

Hernández, Verónica (2018). "Elogio a lo doméstico: La representación de la vivienda en el arte de la cultura de las tumbas de tiro" en coordinadora Louise Noelle, páginas 13-42, *La casa mexicana*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Markens, Robert, 2021. "Viajar entre mundos: la mariposa en la vida y muerte de los *binnigula'sa'* o zapotecos en la época prehispánica". *Humanidades, Revista del Instituto de Investigaciones en Humanidades UABJO* 14 enero-junio:6-15.

Mazzetto, Elena, 2019. "Mitos y recorridos divinos en la ventena de Panquetzaliztli". *Trace* 75: 46-85.

Sesión 16

Síntesis del curso y reflexiones en torno al estudio de arte indígena en Mesoamérica.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Libros requeridos:

1. Uriarte, María Teresa (coordinadora), 2010. *De la antigua California al desierto de Atacama*. México: Universidad Nacional Autónoma de México.
2. Miller, Mary Ellen 2011. *The Art of Mesoamerica*. Londres: Thames & Hudson.

Bibliografía recomendada:

Álvarez Icaza, María Isabel y Pablo Escalante Gonzalbo, coords., *Estilo y región en el arte mesoamericano*. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017.

Badner, Mino. *A possible focus of andean artistic influence in Mesoamerica*. Washington: Dombarton Oaks, 1972.

Beltrán, José Carlos. La explotación de la Costa Pacífico en el Occidente de Mesoamérica y los contactos con Sudamérica y otras regiones culturales. Tepic: Cuadernos del seminario Nayarit, Región y sociedad, 2001.

Braniff, Beatriz, Linda Cordell, Ma. De la Luz Gutierrez, Marie-Areti Hers y Elisa Villalpando. La Gran Chichimeca; el lugar de las rocas secas, México y Milano, Jaca Books, Conaculta, 2001.

Broda, Johana, "Historia comparada de las culturas indígenas de América" en Alicia Mayer (Coord.) El Historiador frente a la Historia. Historia e historiografía comparadas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2009.
Carreón, Emilie y Félix Lerma. 'Los vecinos del sur de Mesoamérica: Área intermedia y caribeña,' en De la Antigua California al Desierto de Atacama, Coord. Teresa Uriarte. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2010.

Covarrubias, Miguel, The eagle, the jaguar and the serpent. Indian art of the americas, North America: Alaska, Canada, The United States, Nueva York: Alfred A. Knopf, 1954.

Escalante Gonzalbo, Pablo, "El tránsito de las ideas y de las formas en la América prehispánica", en Gustavo Curiel Méndez, Renato González Mello y Juana Gutiérrez Haces (Coords.), Vol. 3. XVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. Historia e identidad en América, visiones comparativas. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1994.

Garrido Aranda, Antonio (Coomp.) Pensar América: cosmovisión mesoamericana y andina. Córdoba: Obra social y cultural Caja Sur, 1997.

Gress Carrasco, Rocío, La imagen de la serpiente en dos memorias americanas: Las herencias teotihuacana y moche, Tesis de Doctorado en Historia del Arte, México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2017.

Hers, Marie-Areti y Patricia Carot. 'De Teotihuacán al cañón de Chaco: nueva perspectiva sobre las relaciones entre Mesoamérica y el suroeste de los Estados Unidos', en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, vol. XXXIII, No. 98. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.

Hers, Marie-Areti y Patricia Carot, 'De perros pelones, buzos y Spondylus. Una historia continental' en Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas, Vol. XXXVIII, No. 108, México: UNAM, 2016.

Kowalski, Jeff, (1999). *Mesoamerican Architecture as Cultural Symbol*. Nueva York: Oxford University Press.

Kubler, George, 2003 Arte y Arquitectura en la América precolonial. Los pueblos mexicanos, mayas y andinos, Rodríguez Tapia. M. Luisa (Trad.), Ediciones Cátedra, España.

Ladrón de Guevara, Sara (2010). *El Tajín*. México: Fondo de la Cultura Económica.

Lathrap, Donald W. "Relationships between Mesoamerica and the Andean areas", en Handbook of Middle American Indians. Austin: University of Texas Press, 1966.

Lekson, Stephen H. An History of the Ancient Southwest. Santa Fe: School for Advanced Research Press, 2009.

Limón Olvera, Silvia, Las cuevas y el mito de origen: Los casos inca y mexicana, México: UNAM, 2009.

Lombardo, Sonia, (1998). "Tradición e innovación en el estilo de Bonampak" en coordinadora Beatriz de la Fuente, La pintura mural prehispánica en México, Área Maya, Tomo II, páginas 21-48. México: Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México

López Austin, Alfredo, "Tras un método de estudio comparativo entre las cosmovisiones Mesoamericana y Andina a partir de sus mitologías", en Anales de Antropología, Vol. 32, No. 1,. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1995.

López Austin, Alfredo y Luís Millones. Dioses del Norte, dioses del Sur: Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes. México: Ediciones Era, 2008.

López Austin, Alfredo y Luís Millones, Los mitos y sus tiempos. México: Era, 2015.

López Austin, Alfredo y Luís Millones, Cuernos y colas. Reflexiones en torno al Demonio en los Andes y Mesoamérica. México: UNAM 2015.

López Austin, Alfredo y Luís Millones (Ed.) Fauna fantástica de Mesoamérica y los Andes. México: UNAM 2013.

López Sánchez, Carmela., (2012), "Mito y migración mixe. Un análisis desde la arqueología y la historia" en Rosalba Díaz Vásquez, María del Carmen Díaz Vásquez y Mario Martínez Rescalvo, (coords), Migración y cultura popular, México: Universidad Autónoma de Guerrero, Dirección General de Culturas Populares/CONACULTA, Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 229-249.

Luckert, Karl, Olmec religion: A Key to Middle America and Beyond. Oklahoma: Norman University of Oklahoma Press, 1976.

Neurath, Johannes. "El llamado complejo ceremonial del sureste y los posibles contactos entre Mesoamérica y la cuenca del Mississipi", Estudios de Cultura Náhuatl, vol. 24, México: Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM

Piña Chan, Román y Luis Covarrubias, El pueblo del jaguar. Los olmecas arqueológicos. México: Secretaría de Educación Pública-Instituto Nacional de Antropología e Historia-Consejo para la Planeación e Instalación del Museo Nacional de Antropología, 1964.

Rivas Castro, Francisco, Felinos, ofidios, aves y peces en la cosmovisión de Chavín y los Olmecas tempranos, texto inédito, difundido con autorización del autor.

Ruiz Gallut, María Elena, "El estilo como expresión cultural: Acercamientos a la muralística teotihuacana y la moche", en María Isabel Álvarez Icaza y Pablo Escalante Gonzalvo (coords.) Estilo y región en el arte mesoamericano, México, UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, pp.71-90.

Staines Cicero, Leticia y Christophe Helmke, (2017) coordinadores. Las pinturas realistas de Tetitla, Teotihuacan. México: Secretaría de Cultura y la Universidad Nacional Autónoma de México.

Towsend, Richard, ed. La antigua América: el arte de los parajes sagrados. The Art Institute of Chicago.

Towsend, Richard, ed. Indian art of the Americas at the Art Institute of Chicago. The Art Institute of Chicago, 2016.

Uriarte, María Teresa (2015). El juego de pelota mesoamericano. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Zaragoza Ocaña, Diana. "Uso ritual de la cerámica: el caso de las vasijas funerarias del Noreste de México, Sureste de Estados Unidos y costa del Perú", Arqueología, Segunda época, septiembre-diciembre, 200