



Universidad Nacional Autónoma de México

Programa de Especialización, Maestría y Doctorado en Historia del Arte

ESPECIALIZACIÓN EN HISTORIA DEL ARTE

Instituto de Investigaciones Estéticas / Facultad de Filosofía y Letras

Semestre 2024-2 (enero-junio de 2024)

Seminario de Temas Selectos de Historia del Arte

Carácter: Obligatorio

Créditos: 8

Docentes

Pablo Escalante Gonzalbo y Aban Flores Morán

Horario: 10:00 a 13:00 h.

Día: Miércoles

Sede: Unidad de Posgrado, aula por definir

Cupo máximo:

15 alumns

Planteamiento

El arte indígena de Mesoamérica del Posclásico al siglo XVI. Pintura y pictografía

- Se trata de un seminario dedicado a reconocer los rasgos fundamentales del arte mesoamericano del Posclásico, y en especial a identificar y analizar lo que conocemos como Tradición Mixteca-Puebla y el lenguaje pictográfico.
- Revisaremos la gestación de los lenguajes del Posclásico, su fractura tras la conquista española y la formación de nuevas expresiones artísticas y lenguajes de combinación y síntesis durante el siglo XVI.
- Pondremos especial atención a los códices, y los alumnos escogerán desde el principio un caso de investigación. Propondremos en principio trabajar con códices coloniales, y aprovecharlos para estudiar en ellos tanto los rasgos de la tradición antigua como las formas, temas y entramados simbólicos propios del siglo XVI.

Objetivos

Identificar las características fundamentales del arte indígena del Posclásico.
Reconocer la tradición Mixteca-Puebla.
Caracterizar el lenguaje pictográfico del Posclásico.
Distinguir los principales estereotipos, contenidos y funciones de los códices.
Explorar la crisis ocasionada por la conquista española y las rutas de cambio abiertas por los cambios culturales, la nueva educación y la nueva liturgia.
Emplear el método comparativo para comprender los cambios producidos en el arte pictográfico.

Criterios de evaluación

Se evaluarán tres factores principalmente:

- La asistencia, disposición, presencia y actitud de participación en clase. 25%
- La realización de lecturas que se indiquen y la presentación de avances de investigación. 25%
- Un trabajo escrito con las características de una ponencia sobre el tema de investigación elegido. 50%

Temario

1. Conceptos fundamentales. Métodos, fuentes, problemas
2. Selección de una obra y primeras ideas sobre el problema de estudio
3. Sociedades indígenas. Su historia general antes y después de la conquista.
4. Arte y cultura de Mesoamérica, de los orígenes de la civilización al periodo Clásico.
5. Revisión de avances de investigación.
6. Revisión de avances de investigación.
7. Después del Clásico, flujos de migración, comercio e influencia cultural. Formación de las tradiciones tolteca y Mixteca-Puebla.
8. El lenguaje pictográfico y los códices.
9. Tipos de códices y su uso.
10. La crisis de la conquista y el cambio colonial. Sociedad y cultura indígena en el siglo XVI.
11. Transformación cultural, nueva liturgia y nuevas imágenes.
12. Conceptos, fuentes y herramientas en el estudio del arte del siglo XVI.
13. Revisión de avances de investigación.
14. Revisión de avances de investigación.
15. Unidad y diversidad de las expresiones artísticas posteriores a la conquista.

16. Más allá de la primera etapa de la evangelización, y hacia el arte mestizo.

Algunos temas de investigación propuestos a los alumnos:

- **Influencia europea en el *Códice Borbónico*:** Buscar y señalar los elementos que muestran la influencia cultural europea en este códice.
- **Comparación entre el *Códice Mendocino* y los *Primeros Memoriales*:** Analizar las diferencias y similitudes entre estos documentos, enfocándose en los aspectos que han cambiado o se han conservado de tradición prehispánica.
- **Representación ceremonial en el *Códice Magliabecchiano* y el *Códice Tudela*:** Estudiar cómo cada códice ilustra las ceremonias prehispánicas, destacando las variaciones en su representación.
- **Elementos prehispánicos en el *Códice Telleriano-Remensis*:** Identificar los componentes que reflejan las tradiciones prehispánicas en este códice.
- **Cristianización en los *Anales de Tecamachalco*:** Señalar los elementos cristianos que han sido incorporados en este documento.
- **Comparativa entre el *Manuscrito Tovar* y la *Historia de Durán*:** Examinar las semejanzas y diferencias en contenido y estilo en las imágenes de estos dos trabajos.
- **Yuxtaposición cultural en el *Códice Florentino*:** Analizar la integración de elementos artísticos prehispánicos y convenciones occidentales en este códice.
- **Elementos culturales en las pinturas murales de Itzmiquilpan y Xoxoteco:** Investigar la mezcla de influencias prehispánicas y occidentales y su relación con los códices.
- **Flora y fauna en las pinturas de Malinalco:** Identificar y describir los elementos naturales representados en estas pinturas, analizando su significado.
- **Tradición prehispánica en el sotocoro de Tecamachalco:** Buscar y analizar los elementos que reflejan las tradiciones prehispánicas en estas pinturas.
- **Elementos culturales en el Mapa de Tepetlaoztoc:** Estudiar las influencias occidentales e indígenas en este mapa.
- **Cartografías occidentales e indígenas en los mapas de *Relaciones Geográficas*:** Identificar los mapas realizados por españoles e indígenas, enfocándose en sus características formales e iconográficas.

Bibliografía requerida y recomendada

Bibliografía. Se marcan con asterisco lecturas requeridas en primera instancia

Códices, documentos y crónicas de la época

Actas de cabildo de Tlaxcala 1547-1567. México: CIESAS, AGN, ITC, 1985.

Anales de Tecamachalco, 1398-1590. México: CIESAS, FCE, Gobierno del Estado de Puebla, 1992.

Códice Borbónico. Manuscrito mexicano de la biblioteca del palais bourbon (libro adivinatorio y ritual ilustrado). México: Siglo XXI, 1988.

Códice Borgia. México: FCE, 1963.

Códice Florentino. Manuscrito 218-220 de la colección palatina de la Biblioteca Medicea Laurenziana, 3 volúmenes. México: SEGOB, AGN, 1979.

Colección de Mendoza o Códice Mendocino. Documento mexicano del siglo XVI que se conserva en la Biblioteca Bodleiana de Oxford, Inglaterra. México: Innovación, 1980.

Códice Magliabecchi, ver, *The Book of the Life...*

Códice de Tepetlaóztoc. Códice Kingsborough. Toluca: El Colegio mexiquense, 1994.

Códice Osuna. Pintura del Gobernador, Alcaldes y Regidores de Mexico. Año de 1565. Biblioteca Digital Mundial. Library of Congress, wdl.org/es/item/7324.

Cortés, Hernán, *Cartas de relación.* México: Porrúa, 1975.

Díaz del Castillo, Bernal, *Historia verdadera de la conquista de la Nueva España.* México: Porrúa, 2007.

Durán, Diego, *Historia de las Indias de Nueva España e islas de tierra firme, 2 vols.* México: CONACULTA, Dirección General de Publicaciones, 2002.

Kirchhoff, Paul, Lina Odena Güemes y Luis Reyes García, *Historia tolteca-chichimeca.* México: CIESAS, FCE, Gobierno del Estado de Puebla, 1989.

Cruz, Martín de la, *Libellus de medicinalibus indorum herbis : manuscrito azteca de 1552.* México: FCE; IMSS, 1991

Matrícula de tributos. México: Arqueología Mexicana, Editorial Raíces (especial 14), 2003.

Mendieta, Gerónimo de, *Historia eclesiástica indiana, 2 volúmenes.* México: CONACULTA, 1997.

Molina, Alonso de, *Vocabulario en lengua castellana y mexicana.* México: Casa de Antonio de Espinosa, 1571. (Edición facsimilar, Madrid: Ediciones de Cultura Hispánica, 1944).

Motolinía, fray Toribio de Benavente o, *Historia de los indios de la Nueva España: relación de los ritos antiguos, idolatrías y sacrificios de los indios de la Nueva España, y de la maravillosa conversión que Dios en ellos ha obrado.* México: Porrúa, 2001.

Puga, Vasco de, *Cedulario de la Nueva España.* México: Condumex, 1985.

Quiñones Keber, Eloise, *Codex telleriano-remensis.* Austin: University of Texas Press, 1995.

Sahagún, Fray Bernardino de, *Historia general de las cosas de la Nueva España.* México: Editorial Porrúa, 1999.

The Book of de Life of the Ancient Mexicans (Códice Magliabecchi), 2 vols. Berkeley: University of California, 1903.

Torquemada, Fray Juan de, *Monarquía indiana*, 3 vols. México: Editorial Salvador Chávez Hayhoe, 1943-44.

Tovar, Juan de, *Historia de la benida de los indios a poblar México...*, Ms. John Carter Brown Library, Brown University, Providence, Rhode Island. Internet Archives <https://archive.org/details/la-historia-de-la-llegada-de-los-indigenas/page/n1/mode/2up>

Libros y artículos académicos

Álvarez Icaza Longoria, María Isabel, “El códice Laud, su tradición, su escuela, sus Artistas”, tesis de doctorado en Historia del Arte. México: UNAM, 2014.

_____, “La cerámica policroma de Cholula. Sus antecedentes mayas y el estilo Mixteca-Puebla”, tesis de maestría en Historia del Arte. México: UNAM, 2008.

Artigas, Juan Benito, *La piel de la arquitectura. Murales de Santa María Xoxoteco*. México: UNAM, 1979,

Baird, Ellen T., *The Drawings of Sahagún's Primeros Memoriales: Structure and Style*. Norman: University of Oklahoma Press, 1993.

Ballesteros García, Víctor Manuel, *La pintura mural del convento de Actopan*. Pachuca: UAEH, 1999.

Boone, Elizabeth, *Relatos en rojo y negro*. México: FCE, 2010.

Camelo Arredondo, Rosa, Jorge Guirria Lacroix y Constantino Reyes Valerio, *Juan Gerson. Tlacuilo de Tecamachalco*. México: INAH, 1964

Cummins, Thomas, *Brindis con el Inca. La abstracción andina y las imágenes coloniales de los queros*. Lima: Fondo Editorial UNMSM, 2004.

*Caso, Alfonso, "Las ruinas de Tizatlán", en *Revista Mexicana de Estudios Históricos*, tomo I, núm. 4, 1927, pp. 139-172.

_____, “El templo de Tenayuca estaba dedicado al culto solar”, en *Tenayuca*. México: CONACULTA, INAH, 1935, pp. 361-378.

Contreras Martínez, José Eduardo, “La pintura mural de la zona arqueológica de Ocotelulco, Tlaxcala”, en Luis Reyes coordinador. *La escritura pictográfica en Tlaxcala*, 54-6. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1993.

Dupey García, Élodie, “El color en los códices prehispánicos del México central: identificación material, cualidad plástica y valor estético” en *Revista Española de Antropología Americana*, XLV, 1 (2015): 149-166.

Escalante Gonzalbo, Pablo, *Arte prehispánico*. México: CONACULTA, 2002.

_____, (coord. y ed.). *El arte cristiano-indígena del siglo XVI novohispano y sus modelos europeos*. México: Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, 2008.

_____, “El colegio de la Santa Cruz de Tlatelolco”, en *Arqueología Mexicana*, vol. XV, núm. 89, 2008, pp. 57-61.

_____, “El patrocinio del arte indocristiano en el siglo XVI. La iniciativa de las autoridades indígenas en Tlaxcala y Cuauhtinchan”, en Gustavo Curiel editor. *Patrocinio, colección y circulación de las artes*, 215-235. México: IIE, UNAM, 1997.

* _____, “El término “sincretismo” y el estudio del arte novohispano del siglo XVI”, en *Nombrar y explicar. Los conceptos en el estudio del arte hispanoamericano*, editora Patricia Díaz Cayeros, 305-20. México: UNAM-IIE, 2012.

* _____, “The Mixteca-Puebla Tradition and H. B. Nicholson”, en *Fanning the Sacred Flame. Mesoamerican Studies in Honor of H. B. Nicholson*, Matthew A. Boxt y Brian D. Dillon eds., Boulder, Colorado, University Press of Colorado, 2012, pp. 293-307

* _____, “Fulgor y muerte de Juan Gerson o las oscilaciones de los pintores de Tecamachalco”, en Alberto Dallal editor. *El proceso creativo. XXVI Coloquio Internacional de Historia del Arte*, 325-342. México: UNAM, IIE, 2006.

* _____, *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española*. Historia de un lenguaje pictográfico. México: FCE, 2010.

* _____, “Religiosidad mesoamericana y cristianismo en el siglo XVI. Lenguajes visuales, lírica guerrera y liturgia”, en *Korpus 21. Revista de Historia y Ciencias Sociales*, vol. I, núm. 1, 2021, pp. 61-79.

_____, “The painters of Sahagún’s manuscripts, mediators between two worlds,” en J. F. Schwaller coordinador. *Sahagún at 500: Essays on the Quincentenary of the Birth of Fr. Bernardino De Sahagun*, 167-191. California: Academy of American Franciscan History, 2003.

Escalante Gonzalbo, Pablo y Aban Flores Morán, “El paisaje, la mirada y la construcción del espacio colonial en el sur del Valle de Toluca”, en Carlos Alfonso Ledesma Ibarra coordinador. *Imágenes, palabra y movimiento. Manifestaciones artísticas nativas a 500 años del nacimiento de una cultura*, 67-111. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México, 2020.

* _____, “Pintura mural y pintura de códices en Tepetlaoztoc a mediados del siglo XVI. Versatilidad de los artistas y comunicación de las formas y los temas” en R. C. Martínez García y M. Á. Ruz Barrio coordinadores. *Piedras y papeles, vestigios del pasado*, 77-91. México: El Colegio Mexiquense, 2017.

*Escalante Gonzalbo, Pablo y Saeko Yanagisawa, “Antecedentes de la tradición Mixteca-Puebla en el arte zapoteca del Clásico y Epiclásico (pintura mural y bajo relieve)” en Beatriz de la Fuente coordinadora. *La pintura mural prehispánica en México. Oaxaca. Estudios*, volumen III, tomo IV, 629-703. México, UNAM, IIE, 2008.

Estrada de Gerlero, Elena Isabel, *Muros, sargas y papeles. Imagen de lo sagrado y lo profano en el arte novohispano del siglo XVI*. México: UNAM, IIE, 2011.

*Flores Morán, Aban, “Cambios y continuidades de la pintura mural conventual del Altiplano Central (1521-1640). Orígenes, tradiciones, técnicas y estilos”, tesis de doctorado en Historia del Arte, UNAM, 2021.

* _____, “Una definición cromática de los colores nahuas en el siglo XVI” en *Decires XX*. 20, 24 (2020): 11-38.

*Fuente, Beatriz de la, “Escultura en el tiempo. Retorno al pasado tolteca” en *Artes de México*, 9 (1990): 36-53.

Glass, John B., "A survey of native Middle American pictorial manuscripts" en Robert Wauchope editor general. *Handbook of Middle American Indians*, volumes 14 and 15, 3-80. Austin: University of Texas Press, 1975.

Hernández Díaz, Verónica, *Imágenes en piedra de Tzintzuntzan*, Michoacán. México: UNAM, 2011.

Hernández Sánchez, Gilda, *Vasijas para ceremonia. Iconografía de la cerámica tipo códice del estilo Mixteca-Puebla*. Leiden: Leiden University, 2005.

Hinojosa, Laura Elena, *Tlaquiltenango. Crónica pictográfica de un conflicto religioso*. México: Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2009.

*Kubler, George, "Indianism, Mestizaje, and Indigenismo as Classical, Medieval and Modern Traditions in Latin America", en *Studies in Ancient American and European Art. The Collected Essays of George Kubler*, editor Thomas Reese, 75-80. New Haven, London: Yale University Press, 1985.

_____, *Mexican Architecture of the Sixteenth Century*. New Haven: Yale University Press, 1948.

_____, "On the Colonial Extinction of the Motifs of Precolumbian Art" en *Studies in Ancient American and European Art. The Collected Essays of George Kubler*, editor Thomas Reese, 66-74. New Haven, London: Yale University Press, 1985.

Ledesma, Laura, *Génesis de la arquitectura mendicante del siglo XVI*. México: INAH, 2012.

Ledesma, Laura et al., *Y hasta ahora todo ha sido hacer y deshacer edificios. El conjunto religioso de la Natividad, Tepoztlán*. México: INAH, 2005.

Lockhart, James, *Los nahuas después de la conquista: historia social y cultural de los indios del México central, del siglo XVI al XVII*. México: FCE, 1999.

Magaloni, Diana, *Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice Florentino*. México: UNAM, The Getty Research Institute, 2014.

Miller, Mary E. y Barbara E. Mundy, *Painting a map of sixteenth-century Mexico City : land, writing, and native rule*. New Haven: Beinecke Rare Book & Manuscript Library-Yale University Press, 2012

*Moreno Villa, José, *La escultura colonial mexicana*. México: FCE, 1986.

Mundy, Barbara, *The Mapping of New Spain*. Chicago: The University of Chicago Press, 1996.

Neumeyer, Alfred, "The Indian Contribution to Architectural Decoration in Spanish Colonial America," *Art Bulletin*, 30 (1948): 104-21.

*Nicholson, H. B., "The Mixteca-Puebla Concept in Mesoamerican Archaeology. A Re-Examination", reimpresión publicada en Alana Cordy-Collins y Jean Stern (eds), *Pre-Columbian Art History Selected Readings*. Palo Alto, California: Peek Publications, 1977, pp. 113-119.

*Nicholson, H.B. y Eloise Quiñones Keber (eds.), *Mixteca-Puebla. Discoveries and Research in Mesoamerican Art and Archaeology*. Culver City: Labyrinthos, 1994.

Noguera, Eduardo, "Los altares de sacrificio de Tizatlán, Tlaxcala", en *Ruinas de Tizatlán*. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929, pp. 25-62.

Noguez, Xavier (coord.), *Códices*. México: Secretaría de Cultura, Dirección General de Publicaciones, 2017.

_____, "Las joyas de Martín Océlotl" en *Arqueología mexicana*, XXIV, 142 (2016):12-13.

*Pasztory, Esther, *Aztec Art*. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1983.

_____, *Pre-Columbian Art*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.

Peterson, Jeanette Favrot, *The Paradise Garden Murals of Malinalco*. Austin: University of Texas Press, 1993.

Pulido Rull, Ana, *Mapping indigenous land: native land grants in colonial New Spain*. Norman: University of Oklahoma Press, 2020.

Ramírez Ruiz, Marcelo y Federico Fernández Christlieb, “La policía de los indios y la urbanización del altépetl”, en Federico Fernández Christlieb y Ángel Julián García Zambrano coordinadores. *Territorialidad y paisaje en el Altépetl del siglo XVI*, 114-167. México: FCE, IG, UNAM, 2006.

Reyes García, Luis, *Como te confundes? Acaso no somos conquistados? Anales de Juan Bautista*. México: CIESAS -Biblioteca Lorenzo Boturini-Insigne y Nacional Basilica de Guadalupe, 2001

*Reyes Valerio, Constantino, *Arte indocristiano. Escultura del siglo XVI en México*. México: INAH, 1978.

_____, *Arte indocristiano*. México: INAH, 2000.

_____, *El pintor de conventos. Los murales del siglo XVI en la Nueva España*. México: INAH, 1989.

*Robertson, Donald, *Mexican Manuscript Painting of the Early Colonial Period. The Metropolitan Schools*. New Haven: Yale University Press, 1959.

Rojas Rabiela, Teresa, Elsa Leticia Rea López y Constantino Medina Lima, *Vidas y bienes olvidados. testamentos indígenas novohispanos*. México: CIESAS, 1999.

Rubial García, Antonio, *El cristianismo en Nueva España: catequesis, fiesta, milagros y represión*. México: FCE, UNAM, FFyL, 2020.

_____, *La evangelización de Mesoamérica*. México: CONACULTA, 2002.

Russo, Alessandra, *El realismo circular*. México: UNAM, IIE, 2005.

Terraciano, Kevin, *Los mixtecos de la Oaxaca colonial. La historia ñudzahui del siglo XVI al XVIII*. México: FCE, 2013

Toussaint, Manuel, *Arte colonial en México*. México, UNAM-IIE, 1983.

Vargaslugo, Elisa, *Las portadas religiosas de México*. México UNAM-IIE. 1986.

Vergara Hernández, Arturo, *Las pinturas del templo de Ixmiquilpan ¿Evangelización, reivindicación indígena o propaganda de guerra?* Pachuca: UAEH, 2010.

*Yanagisawa, Saeko, “Los antecedentes de la tradición Mixteca-Puebla en Teotihuacán”, tesis de maestría en Historia del Arte. México: UNAM, 2005.

Yhmooff, Cabrera, Jesús, *Catálogo de los impresos europeos del siglo XVI que custodia la Biblioteca Nacional*, 3 v. México: UNAM, 1996.