

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
POSGRADO EN HISTORIA DEL ARTE

Seminario
Teoría y Metodología para la Historia del Arte Indígena

Dr. Fernando Berrojalbiz
Semestre 2025-1
Agosto-noviembre de 2024

Presentación

El Seminario Teoría y Metodología para la Historia del Arte Indígena está encaminado, en términos extensos, a pensar las actividades y producciones artísticas de las diferentes sociedades originarias de América y sus descendientes, desde el periodo antiguo hasta el contemporáneo, por medio de un abanico de abordajes que responden a la heterodoxia, polisemia y multifuncionalidad del arte.

Con base en una serie de textos y otros tipos de trabajos de autoría múltiple, que integran criterios epistemológicos y ontológicos nativos, así como en el bagaje de las y los profesores que estarán a cargo de las sesiones, se aportará al alumnado una serie de conceptos, enfoques, presupuestos, categorías de análisis y procedimientos de estudio útiles para sustentar y ejecutar las investigaciones histórico-artísticas que llevan a cabo. Sin dejar de situar a esta disciplina y a las expresiones de arte en el centro y como punto de partida y llegada, se sobreentiende que las contribuciones y perspectivas de otros campos de conocimiento son indispensables en la conformación de este panorama.

Siendo un curso formativo se pretende que, por medio de la explicación, la reflexión y el cuestionamiento, cada participante conozca y formule problemas de investigación en los que considere diversos debates y enfoques teóricos, identificando a su vez que éstos se hallan en continua transformación en liga con los cambiantes sistemas de valores. También se busca que reciban apoyo para trazar algunos de los pasos metodológicos y aplicar técnicas útiles para registrar sus "objetos" de estudio, poner a prueba sus hipótesis y alcanzar los objetivos propuestos.

La dinámica del seminario conducirá a docentes y alumnas/os hacia un proceso conjunto de reflexividad y de construcción de herramientas de indagación. Al oscilar entre pautas generales y casos concretos, se busca el desarrollo de la autocrítica en la labor académica y atender la función social de la Historia del Arte orientada hacia la inconmensurable complejidad de lo que se denomina "indígena".

Dinámica

Para la impartición de algunas sesiones se inviará a algún especialista en el tema de dicha sesión, que incentivará la participación y la discusión. En cada sesión se examinarán ciertos documentos o producciones sonoras o audiovisuales; este material se proporcionará en formato electrónico o se referirán fuentes para localizarlas. De modo obligatorio las y los alumnos realizarán lecturas previas, y

algunas/s presentarán ante el grupo determinados textos u otras obras, cada uno en un máximo de media hora.

La bibliografía y otros recursos específicos para cada sesión se proporcionarán al inicio del curso.

Objetivos

Durante el Seminario, las alumnas y los alumnos:

- Atenderán la importancia de los conceptos y las categorías, así como su historicidad.
- Se apropiarán de conceptos elementales para la investigación histórico-artística.
- Fortalecerán sus nociones historiográficas.
- Identificarán y argumentarán temas y problemas de estudio.
- Aplicarán los contenidos teóricos del programa en la formulación y el fortalecimiento de preguntas de investigación.
- Conocerán y definirán procedimientos de registro y análisis.
- Se aproximarán a corrientes diversas de la Historia del Arte en vinculación con los cambiantes sistemas de valores.
- Aprovecharán los enfoques multidisciplinares, interdisciplinares y transdisciplinares en la investigación histórico-artística.

Criterios de evaluación

- 25% Reseñas de textos u otro tipo de obras de contenido teórico o metodológico, cada una con una cuartilla de extensión.
- 25% Presentaciones ante el grupo de textos u otro tipo de obras.
- 50% Presentación ante el grupo, al final del semestre, del sustento teórico y de la metodología de sus proyectos de investigación.

Temario

1 - La Historia del Arte como campo de conocimiento aplicado a lo "indígena". La necesidad de los conceptos. Revisión de conceptos sobre el arte y lo indígena.

2- Taxonomías de las artes: un enfoque contrario a la jerarquización. Poscolonialismo y decolonialidad: de los museos gestados en empresas colonizadoras a las iniciativas patrimoniales y comerciales locales. Epistemologías y criterios estéticos nativos.

3 - Materialidad y técnica en el arte.

4 - Registro y écfasis: dibujo, fotogrametría, fotografía, audiovisual, representación, descripción, explicación, interpretación.

5 - Ontología: arte y cosmovisión.

6 – Arte y Paisaje Cultural

7 - Estilo.

8 - Iconografía e iconología.

9 - Agencia y antropología del arte.

10 - Intermedialidad y semiótica.

11 - Idioma, escritura e iconotextualidad.

12 - Música y danza: sistemas musicales, instrumentos, canto, ritual y fiesta; registro sonoro y audiovisual.

13 - Patrimonio: debates actuales, marco legal, gestión, conservación, difusión.

14 - Presentaciones de las alumnas y los alumnos del sustento teórico y de la metodología de sus proyectos de investigación.

15 - Presentaciones de las alumnas y los alumnos del sustento teórico y de la metodología de sus proyectos de investigación.

Bibliografía

AEDO, Angel: “Imágenes de la sexualidad y potencias de la naturaleza. El caso de las esculturas fálicas chalchihuiteñas de Molino, Durango”, en *Anales*, Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, vol. XXV, núm. 82, pp. 57-68, 2003.

ALCINA FRANCH, José, *Arte y Antropología*, Madrid, Alianza, 1982.

APPADURAI, Arjun. Ed. *The Social Life of Things: Commodities in a Cultural Perspective*. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.

ARNHEIM, Rudolf, “Introducción”, *Arte y percepción visual. Psicología del ojo creador. Nueva versión*, Alianza Editorial, Madrid, pp. 13-22., 1997 [1954, 1974].

BERROJALBIZ, Fernando, “Arte rupestre y paisaje simbólico mesoamericano en el norte de Durango”, *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol. XXVIII, núm.89, p.135-184, 2006.

BLUNDELL, Geoffrey, *Nqabayo's Nomansland. San Rock Art and the Somatic Past*, (Studies in Global

Archaeology, 2), Uppsala, Uppsala University, 2004.

BOAS, Franz, "Introducción", *El Arte primitivo*, Fondo de Cultura Económica, México - Buenos Aires, pp. 15-22, 1947 [1927].

Boone, Elizabeth Hill. 1994. "Introduction: Writing and Recording Knowledge, en *Writing Without Words: Alternative Literacies in Mesoamerica and the Andes*, Elizabeth Hill Boone y Walter Mignolo, eds., pp. 3-26. Durham: Duke University Press.

. 2000. *Stories in Red and Black. Pictorial Histories of the Aztecs and Mixtecs*. Austin: University of Texas Press.

BROKAW, GALEN Y KATARZYNA MIKULSKA. "Homo alphabeticus, la definición de la escritura y las escrituras mesoamericanas". *Revista Española de Antropología Americana* 52 (2): 201-224, 2022.

BUBBA ZAMORA, Cristina. "Collectors Versus Native Peoples: The Repatriation of the Sacred Weavings of Coroma, Bolivia. *Museum Anthropology*, Vol.20, no.3, pp.39-44, 1997.

CHIPPINDALE, Christopher and George NASH, "Pictures in place: approaches to the figured landscapes of rock-art", p. 1-37 en Christopher Chippindale and George Nash, eds., *The Figured Landscapes of Rock-Art. Looking at Pictures in Place*, Cambridge University Press, 2004

CERECEDA Veronica, "Sémiologie des tissus andins", *Annales, Economies, Sociétés, Civilisations*, Armand Colin, n. 5-6, Sept.-Déc.Oct, pp. 1017-1035, 1978.

CLIFFORD, James "Los Museos como Zonas de Contacto" en *Itinerarios Transculturales*, Gesida Editoriales: Barcelona, pp. 233-271, 1999.

COQUET, Michèle, "L'anthropologie de l'art", in SEGALLEN, Martine (ed.), *Ethnologie. Concepts et aires culturelles*, Armand Colin, Paris, pp. 140-154, 2001.

CRIADO BOADO, Felipe., "Arqueología del paisaje y espacio megalítico en Galicia." en *Arqueología Espacial*. N 12. Teruel, Seminario de Arqueología y Etnología Turolense, pp. 61-119, 1990.

DESCOLA, Philippe y PÁLSSON, Gísli (coords.), "*Naturaleza y Sociedad. Perspectivas antropológicas*. México. Siglo XXI, 2001[1996].

ESCOBAR, Ticio, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Asunción, Centro de Documentación e Investigaciones de Arte Popular e Indígena, RP Ediciones, 1993.

FERNANDEZ, Justino, *Coatlícue: estética del arte indígena antiguo*. Instituto de Investigaciones Estéticas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, 1959.

GARCÍA CANCLINI, Néstor. *Culturas Híbridas: estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México D.F. Grijalbo, 1992.

GELL, Alfred, "The Technology of Enchantment and the Enchantment of Technology", in COOTE, Jeremy and Anthony SHELTON, *Anthropology, Art and Aesthetics*, Clarendon Press, Oxford, pp. 40-67, 1992.

---- *Art and Agency. An Anthropological Theory*, Clarendon Press, Oxford pp. 1-11, 1998.

GEERTZ, Clifford. "El arte como sistema cultural", en *Conocimiento local: ensayos sobre la interpretación de las culturas*. Barcelona : Paidós Ibérica, pp. 117-147, 1994.

GRABURN, Nelson H.H., "Introduction: Arts of the Fourth World", in GRABURN, Nelson H.H. (ed.), *Ethnic and Tourist Arts. Cultural Expressions from the Fourth World*, University of California Press, Berkeley, pp. 1-32, 1976.

HAYS-GILPIN, Kelly, "Sacred Landscapes and Social Landscapes", en Hays-Gilpin, K., *Ambiguous images. Gender and Rock Art*. AltaMira Press. Walnut Creek, pp. 147-165, 2004.

HEYD, Thomas, "Rock Art: Ars Status, Aesthetic Appreciation, and Contemporary Significance.", en Nash, G. (ed.), *Signifying Place and Space. World perspectives of rock art and lanscape*. BAR International Series 902. Archeopress, Oxford, 2000.

HODDER, Ian: *Symbols in Action: Ethnoarchaeological Studies of Material Culture*. Cambridge University press. Cambridge. 1982.

KEIFENHEIM, Barbara, "Concepts of Perception, Visual Practice, and Pattern Art among the Cashinahua Indians (Peruvian Amazon Area)", *Visual Anthropology*, Vol. 12, pp. 27-48, 1999.

KINDL, Olivia: "¿*Imago Mundi* o parábola del espejo? Reflexiones acerca del espacio plástico huichol", en Bonfiglioli, Carlo et al. (eds.) *Las vías del noroeste II*, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Universidad Nacional Autónoma de México, México, pp. 425 – 460, 2008.

KIRSHSENBLATT-GIMBLETT, Barbara "World Heritage and Cultural Economics" en *Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations*, ed. Ivan Karp and Corinne Kratz, Gustavo Buntinx, Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Ciraj Rassool, Lynn Szwaja, and Tomás Ybarra-Frausto. Smithsonian Institute Press, 2006.

KÜCHLER, Susanne, *Malangan: Objects, Sacrifice and the Production of Memory*. En *American Ethnologist* 15, pp. 625-637, 1988.

KUKLICK, Henrika "Contested monuments: the politics of archaeology in Southern Africa" en *Colonial Situations: essays on the contextualization of ethnographic knowledge*. ed. George Stocking. Madison: University of Wisconsin Press, 1991.

LEROI-GOURHAN, André, *El gesto y la palabra*. Ediciones de la Universidad Central de Venezuela. Caracas, 1971.

LEVI-STRAUSS, Claude, *El pensamiento salvaje*, Fondo de Cultura Económica, México, 1964 [1962].

LÉVI-STRAUSS, Claude, "El desdoblamiento de la representación en el arte de Asia y América", *Antropología estructural*, EUDEBA, Editorial Universitaria de Buenos Aires, Buenos Aires, pp. 221-240, 1968 [1958].

LÓPEZ CABALLERO, Paula "Which heritage for which heirs: The pre-Columbian past and the colonial legacy in the national history of Mexico" *Social Anthropology/ Anthropologie Sociale* vol.16, no.3 pp. 329–345, 2007.

MIKULSKA, KATARZYNA. 2015. Tejiendo destinos: un acercamiento al sistema de comunicación gráfica en los códices adivinatorios. Zinacantepec: El Colegio Mexiquense, Instituto de Estudios Ibéricos e Iberoamericanos, Universidad de Varsovia.

. 2017. "¿El dios en mosaico? La composición de la imagen de la deidad en los códices adivinatorios". Trace 71: 40-75. <https://journals.openedition.org/trace/2406>.

MORPHY, Howard, *Sites of persuasion: Yingapungapu at the National Museum of Australia*, en Karp, Kratz, Szwaja and Ybarra-Frausto (eds). *Museum Frictions: Public Cultures/Global Transformations*. Duke University Press, 2006.

---- *Becoming Art: Exploring Cross-Cultural Categories*, Berg, Oxford, 2007.

MUNN, Nancy "The Transformation of Subjects into Objects in Walbiri and Pigantjatjara Myth" en *Australian Aboriginal Anthropology: Modern Studies in the Social Anthropology of Australian Aborigines*. R. Berndt, ed. Perth: University of Western Australia Press, pp.140-158, 1970.

NADIA ABU El-Haj "Translating Truths: Nationalism, the Practice of Archaeology, and the Remaking of Past and Present in Contemporary Jerusalem" *American Ethnologist*, Vol. 25, No. 2, May, pp. 166-188, 1998.

NICHOLSON, HENRY B. 1973. "Phoneticism in the Late Pre-Hispanic Central Mexican Writing System", en *Mesoamerican Writing Systems. A Conference at Dumbarton Oaks, October 1971*, Elisabeth P. Benson, ed., pp. 1-46. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Pre-Columbian Symposia and Colloquia.

O'GORJMAN, Edmundo, "El arte o de la monstruosidad", en *Seis estudios históricos de tema mexicano*, Xalapa, Universidad Veracruzana, 1960.

OUBIÑA, C., CRIADO BOADO, F. y SANTOS ESTEVEZ, M.: "Rewriting Landscape: Incorporating Sacred Landscapes into Cultural Traditions", en Bradley, R. y Williams, H. (eds), *World Archaeology, The past in the past.: The Reuse of Ancient Monuments*. V. 30 (1), Routledge and Kegan Paul, PLC., Oxon, U.K, pp. 159-176, 1998/99.

PATTERSON-RUDOLPH, Carol: *Petroglyphs & Pueblo Myths of the Rio Grande*. Avanyu Publishing Inc. Albuquerque. 1993.

PHILLIPS, Ruth B. & Christopher B. STEINER (eds.) 1999, "Art, Authenticity, and the Bagage of Cultural Encounter", *Unpacking Culture. Art and Commodity in Colonial and Postcolonial Worlds*, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, pp. 3-19.

PRICE, Sally, *Arte primitivo en tierra civilizada*, México, Siglo XXI, 1993.

---- "Cultures en dialogue : options pour les musées du xxie siècle », in *Histoire de l'art et anthropologie*, Paris, coédition INHA / musée du quai Branly (« Les actes »), [en línea], subido a la red el 18 de septiembre 2009, URL : HYPERLINK "<http://actesbranly.revues.org/352>" <http://actesbranly.revues.org/352>

PUGH, Timothy W. "Contagion and Alterity: Kowoj Maya Appropriations of European Objects," en *American Anthropologist*, Vol. 111, Issue 3, pp. 373–386, 2009.

QUEREJAZU R. Lewis, Contemporary Indigenous Use of Traditional Rock Art Sites At Yaraque, Bolivia, *Rock Art Research* 11. Camberra, Australia, 1994.

RENFREW, Colin, *Figuring it Out. The Parallel Visions of Artists and Archaeologists*. London. Thames and Hudson, 2003.

SEVERI, Carlo, "Penser par séquences, penser par territoires. Cosmologie et art de la mémoire dans la pictographie des Indiens Cuna", *Communications* n° 41, pp. 169-190, 1985.

---- “Arte (antropología del)”, in BONTE, Pierre y Michel IZARD, (eds.), *Diccionario de etnología y antropología*, Ediciones Akal, Madrid, pp. 94-97, 1996 [1991].

---- “Memory, reflexivity and belief. Reflections on the ritual use of language.”, *Social Anthropology*, 10, 1, European Association of Social Anthropologists, U.K, pp. 23-40, 2002.

SHELTON, Anthony, “Predicates of Aesthetic Judgement : Ontology and Value in Huichol Material Representations”, in COOTE, Jeremy and Anthony SHELTON, *Anthropology, Art and Aesthetics*, Clarendon Press, Oxford, pp. 209-244, 1992.

TILLEY, C., *A phenomenology of landscape.: places, paths, and monuments*, Oxford, Berg, 1994.

The Native American Graves Protection and Repatriation Act, 1990. HYPERLINK
"http://www.nps.gov/nagpra/" <http://www.nps.gov/nagpra/>

THOMAS, Julian, “Archaeologies of Place and Landscape”, en Hodder, I. (ed.), *Archaeological Theory Today*, Polity Press, Cambridge, U.K, pp. 165-187, 2006.

Velásquez García, Erik. 2010. “Imagen y escritura en Mesoamérica”, en *De la Antigua California al Desierto de Atacama*, María Teresa Uriarte, ed., pp. 59-84. México: Universidad Nacional Autónoma de México.

WASHBURN, Dorothy K. (ed.), *Structure and cognition in art*, Cambridge University Press, Cambridge-London-New York-New Rochelle, 1983.

WONG, K., “The Morning of the Modern Mind.”, en *Scientific American*, V. 16, N. 2. New York, Scientific American Inc., 2006.

ZUBIETA Leslie: *The rock art of Mwana WaChentcherere II rock shelter, Malawi: A site specific study of girl's initiation rock art*. Tesis de Maestría. Universidad de Johannesburg. 2004.

ZUIDEMA, R. Tom, “La imagen del sol y la huaca de Susurpuquio en el sistema astronómico de los incas en el Cuzco.” en *Journal de la Société des Américanistes*, T. LXIII, Paris. 1974-76.

ZVELEBIL, M. y JORDAN P., “Hunter fisher gatherer ritual landscape.” en Goldhahn, J., *Rock Art as Social Representation*, BAR International Series 794. Archeopress, Oxford, 1999