

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2025-1 (agosto – noviembre 2024)**

Nombre del profesor (es):
Dr. Julio Estrada y Dr. Elias Morado (becario de Posdoctorado en el Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM).
Título de la actividad académica:
Seminario “Hacia una estética de la escucha indígena: método, análisis e invención”.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Jueves, 11.30 a 14.30 hrs., Unidad de Posgrado.
Cupo máximo del grupo
20
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>La propuesta académica que aquí se presenta responde a la necesidad humanística de diversificar los procedimientos de construcción del conocimiento a partir de enfoques disciplinares diversos. Desde una posición crítica, se hace valer la multiplicidad de facetas de abordaje al que se prestan las fuentes de información y objetos de estudio, aprovechado su inagotabilidad hermenéutica. Esta propuesta se retrotrae a experiencias de investigación y docencia previas por parte de sus titulares, en las cuales las nociones de lo sonoro y lo audible han sido empleadas como tópicos y guías para el ejercicio de análisis e interpretación de documentos históricos y piezas artísticas en los que es posible detectar la impronta de la mano y el oído indígena.</p> <p>El uso del concepto de lo sonoro-audible posibilita una aproximación a la realidad desde aquella dimensión acústica que engloba todos los aspectos de la actividad humana, misma que conforma un ámbito particular de voces y sonidos de los que la propia persona es escucha y/o productora. Poner el énfasis no sólo en el fenómeno sonoro, sino también en la experiencia auditiva, hace que el interés investigativo dé alcance a la experiencia del individuo o grupo social que, con los oídos abiertos y bajo la guía de su inteligencia y sensibilidad auditivas, se empeña en la invención o configuración de mundos singulares para el desenvolvimiento y disfrute de la propia vida.</p> <p>Así, a partir de un marco de análisis e interpretación pro-auditivos, aquí se propone tener un acercamiento al arte indígena, desde donde poder plantear proyectos de investigación, difusión cultural o creación artística.</p>
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
Esta propuesta formativa, dirigida a alumnos de nivel maestría y doctorado, busca propiciar una aproximación al arte indígena desde enfoques diversos (histórico, estético, arqueológico, lingüístico, etc.), enfatizando las nociones y conceptos que resultan útiles para estimular la imaginación sonora y musical, y la sensibilidad creadora. A partir de ejemplos plásticos, musicales y literarios de las culturas mexica, maya, tarasca, etc., los alumnos serán capaces de reconocer la importancia de la audición como recurso epistemológico para la comprensión de las concepciones que dan forma y sentido a las expresiones artísticas de raíz indígena, sean el tiempo y el espacio, la vida y la muerte, la naturaleza y el cosmos —todas ellas de alto valor filosófico—. Frente a las dificultades que supone nuestra aproximación a lo arcaico —especialmente cuando se trata de músicas originarias, inmersas en un largo proceso de pérdida y olvido—, los participantes serán capaces de proponer soluciones metodológicas que, por vía de la analogía —sensorial, mnemónica o de percepción—, avancen con originalidad e inventiva hacia el esclarecimiento de aquello que puede ser conceptualizado como una estética de la escucha indígena, es decir, aquellos procesos creacionales que pudieron ser conducidos bajo la preeminencia perceptiva, sensual e intelectual del oído.

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

90%

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 de un ensayo breve donde, con referencia a un problema puntual del propio proyecto de investigación en curso, el alumno provea una solución o respuesta donde, a la vez que se resalte el potencial cognoscitivo de la escucha, se enriquezca con las nociones del arte y el pensamiento indígenas. Los ensayos pueden igualmente versar en torno a la creación o interpretación artística asociada a la investigación individual, misma que se complementaría con producciones literarias, sonoras o musicales, coreográficas y visuales. Esto incluye una participación como mínimo dentro de alguna de las cuatro sesiones para la presentación de avances.

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

Módulo 1

Sesión 1. Dilemas contemporáneos acerca del arte indígena.

Bibliografía:

Westheim, Paul. *Ideas fundamentales del arte prehispánico en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1957.

Culturas visuales indígenas y las prácticas estéticas en las Américas desde la antigüedad hasta el presente. Sanja Savkic (Ed.). Berlín: Gebr. Mann Verlag, 2019.

Sesión 2. Problemáticas para una ideación pro-auditiva de la Historia: del visualismo a la escucha del mundo.

Bibliografía:

Ihde, Don. *Listening and Voice: A Phenomenology of Voice*. Atehns, Ohio: Ohio University Press, 1976.

Tomlinson, Gary. *The Singing of the New World: Indigenous Voice in the Era of European Conquest*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.

Sesión 3. Recursos para la investigación en torno a las músicas indígenas.

Bibliografía:

Nava, Fernando. "Tradición e innovación en los cantos en lenguas indígenas mexicanas", en: Coriún Aharonián (Ed.), *La música y los pueblos indígenas*. Montevideo: Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, 2018; p. 291,-367.

Nava, Fernando. "Las canciones de los pueblos indígenas mexicanos de la actualidad: un vistazo a sus temas y a sus lenguas", en: Xilonen Luna (Ed.), *Culturas Musicales de México*. México: Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, 2018, tomo I, p. 45-63.

Sesión 4. Presentación de avances de proyectos.

Módulo 2

Sesión 5. Rumores para una poética de la escucha.

Bibliografía:

Estrada, Julio. *El sonido en Rulfo: "el ruido ese"*. (Segunda edición). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.

Sesión 6. El habla de las flores: un vocabulario musical en lengua náhuatl.

Bibliografía:

Morado, Elias. *Toxochicaquiliz - Nuestra escucha florida: vocabulario musical en lengua náhuatl*. México: Fineo-Editorial-Biblioteca SEP Centenaria, 2022.

Sesión 7. La invención en artes frente a la pérdida.

Bibliografía:

Estrada, Julio: "América Latina, sus culturas musicales y sus perspectivas", en: *Simpatías y diferencias: relaciones del arte mexicano con el arte de América Latina*. X Coloquio Internacional de Historia del Arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988a, pp. 363-375.

Estrada, Julio: "Creación y pérdida: identidad y mitología en la música del periodo prehispánico mexicano", en: *Historias, leyendas y mitos de México: su expresión en el arte*. XI Coloquio Internacional de Historia del Arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988b, pp. 23-37.

Sesión 8. Presentación de avances de proyectos.

Módulo 3

Sesión 9. La escucha del cielo: una aproximación a la arqueoastronomía.

Bibliografía:

Galindo Trejo, Jesús: "Arqueoastronomía: una recuperación del cielo mesoamericano", en: *Revista de la Universidad de México*, no. 627, 2003, pp. 47-55

Galindo Trejo, Jesús: "La astronomía prehispánica como expresión de las nociones de espacio y tiempo en Mesoamérica", en: *Ciencias*, no. 95, 2009, pp. 67-71.

Sesión 10. Florituras del *Códice Florentino* (I): estudio de las evocaciones sonoro-audibles en una crónica novohispana del siglo XVI.

Bibliografía:

Sahagún, Bernardino. *Códice Florentino* [ca. 1581]. Manuscrito resguardado en: Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia. Versión digitalizada consultada en: <<https://www.wdl.org/en/item/10096/>>.

Sesión 11. Sonoridades del México moderno.

Bibliografía:

Madrid, Alejandro. *Los sonidos de la nación moderna*. La Habana: Fondo Editorial Casa de las Américas, 2005.

Muñoz Rubio, Margarita. *El proceso de autonomización del campo de la música. México 1920-1940. Una lectura desde la teoría del campo de Bourdieu*. Tesis doctoral. Gilda Waldman (tutora). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.

Sesión 12. Presentación de avances de proyectos.

Módulo 4

Sesión 13. Entramados de la filosofía indígena.

Bibliografía:

Johansson, Patrick. *Ahuilcuicat!: cantos eróticos de los mexicas*. México: Instituto Politécnico Nacional, 2018.
León-Portilla, Miguel. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. Ángel María Garibay K. (prólogo). Octava edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
León-Portilla, Miguel: "La música en el universo de la cultura náhuatl", en: *Estudios de Cultura Náhuatl*, no. 38, 2007, pp. [129]-163.

Sesión 14. Sonoridades del mundo maya.

Bibliografía:

Entramados sonoros de tradición mesoamericana. Francisca Zalaquett, et al. (eds.). México: UNAM, 2014.
Estrada, Julio. *El sonido en Rulfo: "el ruido ese"*. (Segunda edición). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.
Zalaquett, Francisca, Juan Carrillo, et al.: "La importancia del tunk'ul en el ritual y canto ceremonial del carnaval de Pomuch, Campeche. Un estudio interdisciplinario", en: *Península*, vol. 13, no. 2, 2018, pp. 97-123.

Sesión 15. Tema de exposición: Semiótica del *Teponazcuauhtla*.

Bibliografía:

Pareyón, Gabriel. *Resonancias del abismo como nación: aproximaciones transdisciplinarias a la filosofía de la música y la musicología en México*. México: Facultad de Música, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.

Sesión 16. Revisión de proyectos y evaluación.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Bibliografía requerida

Culturas visuales indígenas y las prácticas estéticas en las Américas desde la antigüedad hasta el presente. Sanja Savkic (Ed.). Berlín: Gebr. Mann Verlag, 2019.

Entramados sonoros de tradición mesoamericana. Francisca Zalaquett, et al. (eds.). México: UNAM, 2014. Estrada, Julio. *El sonido en Rulfo: "el ruido ese"*. (Segunda edición). México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2008.

Estrada, Julio: "América Latina, sus culturas musicales y sus perspectivas", en: *Simpatías y diferencias: relaciones del arte mexicano con el arte de América Latina*. X Coloquio Internacional de Historia del Arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988a, pp. 363-375.

Estrada, Julio: "Creación y pérdida: identidad y mitología en la música del periodo prehispánico mexicano", en: *Historias, leyendas y mitos de México: su expresión en el arte*. XI Coloquio Internacional de Historia del Arte. México: Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Estéticas, 1988b, pp. 23-37.

Galindo Trejo, Jesús: "Arqueoastronomía: una recuperación del cielo mesoamericano", en: *Revista de la Universidad de México*, no. 627, 2003, pp. 47-55

Galindo Trejo, Jesús: "La astronomía prehispánica como expresión de las nociones de espacio y tiempo en Mesoamérica", en: *Ciencias*, no. 95, 2009, pp. 67-71.

Ihde, Don. *Listening and Voice: A Phenomenology of Voice*. Atehns, Ohio: Ohio University Press, 1976.

Johansson, Patrick. *Ahuilcuicat!: cantos eróticos de los mexicas*. México: Instituto Politécnico Nacional, 2018.

- León-Portilla, Miguel. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. Ángel María Garibay K. (prólogo). Octava edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
- León-Portilla, Miguel: "La música en el universo de la cultura náhuatl", en: *Estudios de Cultura Náhuatl*, no. 38, 2007, pp. [129]-163.
- Morado, Elias. *Toxochicaquiliz - Nuestra escucha florida: vocabulario musical en lengua náhuatl*. México: Fineo-Editorial-Biblioteca SEP Centenaria, 2022.
- Muñoz Rubio, Margarita. *El proceso de autonomización del campo de la música. México 1920-1940. Una lectura desde la teoría del campo de Bourdieu*. Tesis doctoral. Gilda Waldman (tutora). México: Universidad Nacional Autónoma de México, 2008.
- Nava, Fernando. "Tradición e innovación en los cantos en lenguas indígenas mexicanas", en: Coriún Aharonián (Ed.), *La música y los pueblos indígenas*. Montevideo: Centro Nacional de Documentación Musical Lauro Ayestarán, 2018; p. 291,-367.
- Nava, Fernando. "Las canciones de los pueblos indígenas mexicanos de la actualidad: un vistazo a sus temas y a sus lenguas", en: Xilonen Luna (Ed.), *Culturas Musicales de México*. México: Dirección General de Culturas Populares, Indígenas y Urbanas, 2018, tomo I, p. 45-63.
- Pareyón, Gabriel. *Resonancias del abismo como nación: aproximaciones transdisciplinarias a la filosofía de la música y la musicología en México*. México: Facultad de Música, Universidad Nacional Autónoma de México, 2021.
- Sahagún, Bernardino. *Códice Florentino* [ca. 1581]. Manuscrito resguardado en: Biblioteca Medicea Laurenziana, Florencia, Italia. Versión digitalizada consultada en: <<https://www.wdl.org/en/item/10096/>>.
- Tomlinson, Gary. *The Singing of the New World: Indigenous Voice in the Era of European Conquest*. Cambridge: Cambridge University Press, 2007.
- Westheim, Paul. *Ideas fundamentales del arte prehispánico en México*. México: Fondo de Cultura Económica, 1957.
- Zalaquett, Francisca, Juan Carrillo, et al.: "La importancia del tunk'ul en el ritual y canto ceremonial del carnaval de Pomuch, Campeche. Un estudio interdisciplinario", en: *Península*, vol. 13, no. 2, 2018, pp. 97-123.

Bibliografía recomendada

- Gran Diccionario Náhuatl* [en línea]. México: Universidad Nacional Autónoma de México. Consultado en: <<http://www.gdn.unam.mx>>.
- León-Portilla, Miguel. *El destino de la palabra: de la oralidad y los glifos mesoamericanos a la escritura alfabética*. México: Fondo de Cultura Económica, 1996.
- _____. *La filosofía náhuatl estudiada en sus fuentes*. Ángel María Garibay K. (prólogo). Octava edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México, 1997.
- Martí, Samuel. *Canto, danza y música precortesianos*. Primera edición. México: Fondo de Cultura Económica, 1961.
- Martínez Villarroa, Javier: "¿Cosmovisión o cosmoescucha? La preeminencia del ojo en los estudios sobre Mesoamérica", en: *Acta poética*, vol. 40, no. 2, 2019, pp. 77-97.
- Molina, Alonso. *Arte de la lengua mexicana y castellana*. Ascensión Hernández de León-Portilla (edición crítica, estudio introductorio, transliteración y notas). Reproducción facsimilar. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Fideicomiso Teixidor-Tecnológico de Monterrey, 2014.
- Nagel Bielicke, Federico. *Diccionario del idioma náhuatl para estudiantes*. México: Universidad Nacional Autónoma de México-Facultad de Estudios Superiores Acatlán, 2009.

Robelo, Cecilio Agustín. *Diccionario de mitología nahoá*. México: Imprenta del Museo Nacional, 1905.