

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en
Historia del Arte
Semestre 2025-2**

Nombre del profesor (es):
Dr. Pablo Escalante Gonzalbo Dra. Saeko Yanagisawa
Título de la actividad académica:
El arte del México indígena: historia, conceptos y ejercicios comparativos.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Viernes de 9:00-11:00. Clase presencial. Unidad de Posgrado. Más dos horas semanales para consultas y asesoría en los horarios de atención definidos por los profesores.
Cupo máximo del grupo
18 personas
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Se trata de un curso general e introductorio al arte indígena de México. El curso está construido de tal forma que se entrelacen la exposición histórica -desde el Preclásico hasta el siglo XVI- y la reflexión conceptual -urbanismo, estilo, poder político, tradición, etc.- a lo largo del semestre. Además, está previsto hacer ejercicios comparativos con el arte y las culturas de otras regiones de América.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
<ul style="list-style-type: none">• Reconocer los diferentes tipos de desarrollo cultural que caracterizaron a México y al conjunto de la América antigua.• Identificar las relaciones entre los procesos históricos de los pueblos y estados indígenas y determinadas formas artísticas y discursos visuales.• Reconocer las principales técnicas, materiales y estilos en la historia del arte de Mesoamérica.• Valorar las diferencias en los lenguajes plásticos de las culturas mesoamericanas.• Explorar el proceso de ruptura ocasionado por la dominación colonial así como las formas de supervivencia cultural y artística.

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

El alumno deberá contar con el 75% de asistencias para tener derecho a evaluación.

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).

- Presencia y participación en clase. 25%
- Realización de las lecturas. 25%
- Ensayo final. 50%

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

Temario

1. La América indígena. Arte, arquitectura y tecnología.
2. El México antiguo, su diversidad regional y la identidad de Mesoamérica.
3. Rasgos generales del arte mesoamericano. Materiales y técnicas. Colaboración, división del trabajo y artistas. Funciones políticas y religiosas.
4. El arte del Preclásico. La cerámica y la complejidad social. Escultura en piedra, lapidaria y poder político en la etapa olmeca.
5. Ciudades mesoamericanas, ingeniería, poder, vida cotidiana. El paradigma teotihuacano.
6. El concepto de estilo y sus relaciones con etapas históricas, formaciones políticas y tradiciones étnicas. Naturalismo y abstracción.
7. Flujos migratorios, procesos militares y migratorios y construcción de estilos. Yuxtaposición y eclecticismo.
8. La gran tradición tolteca.
9. La gran tradición Mixteca-Puebla.
10. Los estilos del Posclásico, la Triple Alianza y el "estilo imperial".

11. Mexicas e incas. Arte, arquitectura y poder en Cuzco y Tenochtitlan antes de la conquista.
12. Colapso de las civilizaciones, supervivencia de las culturas subalternas.
13. Los códices, el lenguaje pictográfico. El relato del pasado y la crisis colonial.
14. Educación colonial, cambio tecnológico, superposición. Liturgia, sincretismo y arte cristiano indígena.
15. El Códice Florentino.
16. Supervivencia de la estética indígena en el México criollo y nacional.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

Algunos códices, documentos y crónicas de la época

Berdan, Frances F., y Patricia Rieff Anawalt. *The Codex Mendoza*. 4 vols. Oxford: University of California Press, 1992

Boone, Elizabeth Hill. *The Codex Magliabechiano and the lost prototype of the Magliabechiano group*. Berkeley: University of California Press, 1983.

Códice Borbónico. Austria, España y México: SEQC, ADEVA y FCE, 1991.

Códice Borgia. Austria, España y México: SEQC, ADEVA y FCE, 1993.

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

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.

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

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.

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.

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.

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

Libros y artículos académicos

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

_____. “El códice Laud, su tradición, su escuela, sus Artistas”, tesis de doctorado en Historia del Arte. México: UNAM, 2014.

_____. “Los artistas del Códice Laud: el enigma de su origen”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, XLIII, 118 (2021): 183-226.

Álvarez Icaza L., María Isabel y Pablo Escalante Gonzalbo coordinadores. *Estilo y región en el arte mesoamericano*. México: UNAM, 2017.

Angulo Íñiguez, Diego. “La arquitectura del Perú” y “La arquitectura en el Perú y en Bolivia”, en *Historia del arte hispanoamericano*, 3 vols. Barcelona: Salvat Editores, 1945, vol I, páginas 621-678.

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

_____. “Stars and War at Cacaxtla”, en Diehl, Richard A., y Janet Catherine Berlo editores. *Mesoamerica after the decline of Teotihuacan, A. D. 700-900*, 105-122. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1989.

- Boone, Elizabeth Hill. "The Painting Styles of the Manuscripts of the Borgia Group", en Bruno Illius and Matthias Laubscher editores. *Circumpacifica: Festschrift für Thomas S. Barthel*, 35-54. Frankfurt am Main: Peter Lang, vol.1, 1990.
- _____. *Relatos en rojo y negro*. México: FCE, 2010.
- Boone, Elizabeth y Michael E. Smith. "Postclassic International Styles and Symbol Sets", en Smith y Frances F. Berdan editores. *The Postclassic Mesoamerican World, 186-193*. Salt Lake City: The University of Utah Press, 2003.
- Brittenham, Claudia Lozoff. "Los pintores de Cacaxtla", en María Teresa Uriarte editora. *La Pintura Mural Prehispánica en México V: Cacaxtla*, tomo II, Estudios, 268-361. México: UNAM, 2013.
- Caso, Alfonso. "Las ruinas de Tizatlán", en *Revista Mexicana de Estudios Históricos*, I, 4 (1927): 139-172.
- Ciudad Ruiz, Andrés, Alfonso Lacadena García-Gallo y Luis T. Sanz Castro. "Los escribas del Codex Tro-Cortesianus del Museo de América de Madrid", en *Anales del Museo de América*, 7 (1999): 65-94.
- Coe, Michael D., Dean Snow y Elizabeth Benson. *Atlas of ancient America*. Nueva York: Facts on File, 1986.
- Contreras Martínez, José Eduardo. "La pintura mural de la zona arqueológica de Ocotelulco, Tlaxcala", en Luis Reyes coordinador. *La escritura pictográfica en Tlaxcala*, 54-61. México: Universidad Autónoma de Tlaxcala, Gobierno del Estado de Tlaxcala, 1993.
- Cummins, Thomas. *Brindis con el Inca. La abstracción andina y las imágenes coloniales de los quecos*. Lima: Fondo Editorial UNMSM, 2004.
- Cyphers, Ann. *Las bellas teorías y los terribles hechos. Controversias sobre los olmecas del Preclásico inferior*. México: UNAM, 2012.
- Diehl, Richard A., y Janet Catherine Berlo editores. *Mesoamerica after the decline of Teotihuacan, A. D. 700-900*. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 1989.
- 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. “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: UNAM, IIE, 1997.

Escalante Gonzalbo, Pablo, coord. *Historia de la vida cotidiana en México, vol. I. Mesoamérica y los ámbitos indígenas de la Nueva España*. México: El Colegio de México, 2004.

_____. “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*, I, 1 (2021): 61-79.

_____. “Los pueblos de indios en el siglo XVI: cambio cultural, liturgia y sincretismo”, en Ana Carolina Ibarra y Pedro Marañón, eds. *1519. Los europeos en Mesoamérica*. México: UNAM, 2021, pp. 213-243.

_____. “El México Antiguo”, en *Nueva Historia Mínima de México*, 11-57. México: El Colegio de México, 2008. <https://www.nhmdemexico.colmex.mx/cap-1.php> (versión interactiva)

_____. *La gran tradición Mixteca-Puebla. Un lenguaje visual compartido por nahuas, mixtecos y otros grupos del México central*. Puebla: Gobierno del Estado de Puebla, 2024.

Escalante Gonzalbo, Pablo y Aban Flores Morán. “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 bajorrelieve)” en Beatriz de la Fuente coordinadora. *La pintura mural prehispánica en México. Oaxaca. Estudios*, volumen III, tomo IV, 629-703. México, UNAM, IIE, 2008.

_____. “Tulum, Quintana Roo, y Santa Rita Corozal, Belice. Pintura mural”, en *Arqueología mexicana*, XVI, 93 (2008): 60-65.

- 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.
- García Barrios, Ana y Ramón Carrasco Vargas. “Una aproximación a los estilos pictóricos de la Pirámide de Las Pinturas en la Acrópolis Chiik Nahb’ de Calakmul”, en J. P. Laporte, B. Arroyo y H. Mejía editores. *XXI Simposio de Investigaciones Arqueológicas en Guatemala, 2007*, 848-867. Guatemala: Museo Nacional de Arqueología y Etnología, 2008.
https://www.asociaciontikal.com/wp-content/uploads/2017/01/56.07_-_Ana_y_Ramon.07.pdf
- Gasparini, Graziano y Luise Margolies. *Arquitectura inka*. Caracas: Universidad Central de Venezuela, 1977. (Versión en inglés <https://archive.org/details/inca-architecture/page/15/mode/2up>)
- Grove, David C. *Chalcatzingo. Excavations on the Olmec Frontier*. London: Thames and Hudson, 1984.
- Hirth, Kenneth y Ann Cyphers. *Tiempo y asentamiento de Xochicalco*. México: UNAM, IIA, 1998.
- Kubler, George. *Mexican Architecture of the Sixteenth Century*. New Haven: Yale University Press, 1948.
- Lind, Michael D. “Cholula and Mixteca Polychromes: Two Mixteca-Puebla Regional Sub-Styles”, en H. B. Nicholson y E. Quiñones Keber editores. *Mixteca-Puebla: Discoveries and Research in Mesoamerican Art and Archaeology*, 79-99. California: Labyrinthos, 1994.
- 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.
- Lombardo de Ruiz, Sonia. “El estilo teotihuacano en la pintura mural”, en Beatriz de la Fuente coordinadora. *La pintura mural prehispánica en México I. Teotihuacán*, tomo II, 3-64. México: UNAM, IIE, 1996.

- López Luján, Leonardo, Robert H. Cobean, Alba Guadalupe Mastache Flores y Eduardo Matos Moctezuma. *Xochicalco y Tula*. México y Milán: CONACULTA y Jaca Book, 1995.
- Magaloni Kerpel, Diana. “Los colores de la selva. Procedimientos, materiales y colores en la pintura mural maya”, en *Arqueología mexicana*, XVI, 93 (2008): 46-50.
- _____. *Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice Florentino*. México: UNAM, The Getty Research Institute, 2014.
- Marquina, Ignacio. “Tajín”, en *Arquitectura prehispánica*, 422-450. México: INAH, 1951.
- Martin, Simon y Nikolai Grube. *Crónica de los reyes y reinas mayas. La primera historia de las dinastías mayas*. México: Planeta, 2002.
- Mastache, Alba Guadalupe, Robert H. Cobean y Dan Healan. *Ancient Tollan: Tula and the Toltec Heartland*. Boulder: University Press of Colorado, 2002.
- Millon, René. “Teotihuacan: City, State, and Civilization”, en *Handbook of Middle American Indians. Supplement I. Archaeology*, J. Sabloff, ed. Austin, TX: University of Texas Press, 1981.
- Millones, Luis. *Historia y poder en los Andes centrales*. Madrid: Alianza Editorial, 1987.
- Nicholson, H. B. “The Mixteca-Puebla Concept in Mesoamerican Archaeology. A Re-Examination”, reimpresión publicada en Alana Cordy-Collins y Jean Stern editors. *Pre-Columbian Art History Selected Readings*, 113-119. Palo Alto, California: Peek Publications, 1977.
- Nicholson, H.B. y Eloise Quiñones Keber editores. *Mixteca-Puebla. Discoveries and Research in Mesoamerican Art and Archaeology*. Culver City: Labyrinthos, 1994.
- Niederberger Betton, Christine, María Rosa Avilez Romero y Veronique Darras. *Paleopaisajes y arqueología pre-urbana de la cuenca de México*. México: CEMCA, 2018.
- Noguera, Eduardo. “Los altares de sacrificio de Tizatlán, Tlaxcala”, en *Ruinas de Tizatlán*, 25-62. México: Talleres Gráficos de la Nación, 1929.
- Pasztor, Esther. *Aztec Art*. New York: Harry N. Abrams Publishers, 1983.
- _____. *Pre-Columbian Art*. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1998.
- Peterson, Jeanette F. y Kevin Terraciano, eds. *The Florentine Codex. An Encyclopedia of the Nahua World in Sixteenth-Century Mexico*. Austin, TX: University of Texas Press, 2019.

Rojas Martínez Gracida, Araceli y Gilda Hernández Sánchez. "Writing and ritual: the transformation to Mixteca-Puebla ceramics of Cholula", en *Americae. European Journal of Americanist Archaeology*, 4 (2019): 47-70.

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

_____. "The Tulum Murals: the International Style of the Late Post Classic", en *Verhandlungen des XXXVIII Internationalen Amerikanistenkongresses, Stuttgart-München, August 1968*, vol. 2, 77-88. München: Kommissions-Verlag Klaus Renner, 1970.

Umberger, Emily. "Historia del arte e Imperio Azteca: la evidencia de las esculturas", en *Revista Española de Antropología Americana*, 37-2 (2007): 165-202.

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

_____. "Análisis estilístico de un códice mixteco: el reverso del Códice Vindobonensis", tesis de doctorado en Historia del Arte. México: UNAM, 2016.

_____. "¿El Códice Maya de México es un códice de la tradición Mixteca-Puebla?", en Sofia Martínez del Campo Lanz coordinadora. *El Códice Maya de México, antes Grolier*, 283-300. México: Secretaría de Cultura e INAH, 2018.