

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

Nombre del profesor (es):
Dra. Marta Martín Gabaldón (IIH-UNAM, Unidad Oaxaca) Dra. Mónica Pacheco Silva (Posdoctorante, IIE-UNAM, Unidad de Extensión Oaxaca)
Título de la actividad académica:
Curso optativo: Códices, lienzos y pictografías
Horario y sede:
Martes, 10:00-13:00 hrs. Presencial en Instituto de Investigaciones Estéticas, Centro de Extensión Oaxaca, con conexión vía Zoom para posibles estudiantes en la Ciudad de México.
Cupo máximo del grupo:
20 estudiantes
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
Los códices, lienzos y otros documentos pictográficos elaborados tanto en época prehispánica como entre los siglos XVI y XVIII constituyen un corpus ineludible para el conocimiento de las prácticas culturales y la historia de los pueblos indígenas. Además, dan cuenta de procesos de hibridación estilística cuyo análisis, desde las diferentes ópticas y recursos metodológicos proporcionados por la etnohistoria y la historia del arte, nos permiten comprender el desarrollo de las culturas visuales y las representaciones de distintos aspectos de la vida de los pueblos novohispanos. Esta actividad académica plantea un análisis integral de los distintos grupos de dichos documentos atendiendo a los aspectos relacionados con su materialidad y factura, sus propósitos, sus tradiciones estilísticas, sus usos y sus valoraciones e interpretaciones a lo largo de la historia y también en el presente.
Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimientos que el curso pretende desarrollar en los alumnos)
A través de la lectura y discusión de textos que presentan tanto puntos de vista teóricos y metodológicos como estudios concretos de documentos, el curso tiene como objetivo proporcionar al estudiantado las herramientas necesarias para que puedan tomar en cuenta los códices, lienzos y pictografías como fuentes para el conocimiento de la sensibilidad artística de los pueblos que los elaboraron y como portadores de datos que nos acercan a conocer distintos aspectos de las sociedades. También se pretende alentar a la reflexión en torno a estos documentos en tanto que forman parte del patrimonio cultural tangible, apreciado desde distintas ópticas. Adicionalmente, se persigue que los y las estudiantes adquieran el bagaje inicial necesario para poder abordar el estudio de un documento pictográfico atendiendo a sus aspectos materiales, formales, estilísticos y de contenido.
Asistencia (indicar el porcentaje de asistencia que solicitará a los alumnos para tener derecho a evaluación):
Asistencia mínima necesaria: 80% de clases.

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).

Asistencia y participación en clase: 30%

Presentación en clase: 30%

Trabajo final: 40%

Parte de la evaluación se basará en la participación del alumno/a en clase a partir de los diálogos entablados sobre las lecturas obligatorias que serán la base para la explicación del tema señalado en cada sesión. Otra parte se asentará sobre la exposición que se realice de uno de los textos obligatorios para las sesiones. Las explicaciones realizadas en el aula les proporcionarán las herramientas epistemológicas, teóricas y metodológicas para la realización de un trabajo final. Para realizar dicho trabajo, seleccionarán el tema de su interés en torno a un manuscrito pictográfico o grupo de ellos y se trabajará con las profesoras en el enfoque particular. Cuatro semanas antes de finalizado el semestre, se pondrán en común con los demás compañeros/as los avances realizados en el diseño del trabajo final y se recibirá retroalimentación del grupo para poder concluirlo y entregarlo una semana después de la última sesión.

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

Sesión 1. Presentación del curso

Esta sesión introductoria se dedicará a explicar los contenidos del programa del curso, el método de trabajo y la evaluación. Asimismo, servirá de presentación de las profesoras y los estudiantes y conocer sus intereses particulares.

Sesión 2. Códices, lienzos y pictografías: panorama general

Dedicaremos la clase a proporcionar un panorama general acerca de los códices, lienzos y pictografías que se conservan –y que se perdieron– en el entorno mesoamericano. Se pondrán en relación con otras manifestaciones pictográficas existentes en distintas áreas de América, se observará su distribución geográfica, se profundizará en los marcos temporales de elaboración de los documentos y se analizarán las distintas tipologías.

Lecturas obligatorias:

1. Boone, Elizabeth Hill, “Historia e historiadores”, en *Relatos en rojo y negro. Historias pictóricas de aztecas y mixtecos*, México, Fondo de Cultura Económica, p. 27-43.
2. Batalla Rosado, Juan José, “Capítulo IV. El arte de escribir en Mesoamérica”, en *Codex Borgia. Original conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Brog. Mess I*, Madrid, Biblioteca Apostólica Vaticana / Testimonio Compañía Editorial, 2008, p. 164-244.

Sesión 3. Metodología: escuelas y tradiciones analíticas

La sesión se enfocará en mostrar las distintas aproximaciones, escuelas y tradiciones de análisis e interpretación de manuscritos pictográficos para comprender sus fundamentos y poder comprender el repertorio de métodos empleados. Este acercamiento también incorpora el estudio de las principales corrientes interpretativas de la escritura antigua en Mesoamérica.

Lecturas obligatorias:

1. Oudijk, Michel, “De tradiciones y métodos: investigaciones pictográficas”, *Desacatos*, n. 27, p. 123-138.
2. Batalla Rosado, Juan José, “Los códices mesoamericanos: métodos de estudio”, *Itinerarios*, n. 8, 2008, p. 43-65.

Sesión 4. La materialidad de los documentos: análisis codicológicos

Dedicaremos la sesión a la materialidad de los documentos pictográficos, atendiendo a la diversidad de soportes, pigmentos y colores y composición física global. Presentaremos los fundamentos del análisis codicológico y se mostrarán sus alcances para el conocimiento integral de los contextos de producción y uso de los manuscritos.

Lecturas obligatorias:

1. Díaz, Ana, “Historias contadas con la piel. Estudio codicológico comparativo de los códices prehispánicos de la Biblioteca Apostólica Vaticana”, en *Miscellanea Bibliothecae Apostolicae Vaticanae XXV*, Ciudad del Vaticano, Biblioteca Apostólica Vaticana, 2019, p. 123-163.
2. Dupey García, Elodie, “El color en los códices prehispánicos del México Central: identificación material, cualidad plástica y valor estético”, *Revista Española de Antropología Americana*, vol. 45, núm. 1, 2015, pp. 149-166.

Sesión 5. Los estilos: convenciones mayas y mixtecas

Se aprovechará esta sesión para abordar aspectos relacionados con los estilos iconográficos regionales, como el conocido como Mixteca-Puebla y el estilo de los códices mayas, y observar su presencia, influencia y evolución a lo largo del tiempo.

Lecturas obligatorias:

1. Escalante Gonzalbo, Pablo, "La tradición Mixteca-Puebla", en *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española. Historia de un lenguaje pictográfico*, México, Fondo de Cultura Económica, 2010, p. 35-50.
2. Grube, Nikolai, "El desciframiento de los códices mayas", en Xavier Noguez (ed.), *Códices*, México, Secretaría de Cultura, Dirección General de Publicaciones, 2017.

Sesión 6. Documentos etnográficos, calendárico-religiosos y económicos

Esta sesión la dedicaremos a revisar tres tipologías importantes de códices –los etnográficos, los calendárico-religiosos y los económicos– para tener una visión panorámica sobre ellos.

Lecturas obligatorias:

1. Mikulska, Katarzyna, "¿El dios en mosaico? La composición de la imagen de la deidad en los códices adivinatorios", *Trace*, n. 71, 2017. <https://journals.openedition.org/trace/2406>
2. Terraciano, Kevin, *Codex Sierra: A Nahuatl-Mixtec Book of Accounts from Colonial Mexico*, Norman, University of Oklahoma, Part I, p. 13-84.

Sesión 7. Documentos histórico-genealógicos

Centraremos la atención en los documentos que recogen historias de carácter histórico y/o genealógico para analizar las particularidades de producción de este género tan importante como fuente para el conocimiento de las sociedades virreinales.

Lecturas obligatorias:

1. Castañeda de la Paz, María, "La *Tira de la Peregrinación* y la ascendencia chichimeca de los tenochca", *Estudios de Cultura Náhuatl*, n. 38, 2009, p. 183-212.
2. Hermann Lejarazu, Manuel, "La genealogía de Jaltepec o genealogía de Francisco Quecuii: otro manuscrito pictográfico mixteco del siglo XVI", en Miguel Ángel Ruz Barrio y Juan José Batalla Rosado (eds.), *Los códices mesoamericanos. Registros de religión, política y sociedad*, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2016, p. 263-283.

Sesión 8. El territorio y su percepción. Choque de dos perspectivas: prehispánica y europea

Esta sesión considerará las diversas percepciones sobre el territorio: el prehispánico a través del estudio de patrones de asentamientos prehispánicos y la novohispana o europea a través de la etnohistoria. Resulta de interés particular observar cómo ambas percepciones pudieron haber chocado al momento del contacto, adaptándose y reelaborándose la primera a las exigencias del nuevo régimen burocrático de la Nueva España.

Lecturas obligatorias:

1. Lockhart, James, *Los nahuas después de la Conquista. Historia social y cultural de la población indígena del México central, siglos XVI-XVIII*, traducción de Roberto Reyes Mazzone, México, Fondo de Cultura Económica, 1999.
2. Terraciano, Kevin, *Los mixtecos de la Oaxaca colonial. La historia ñudzahui del siglo XVI al XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica, 2014.

Sesión 9. Imágenes del territorio: lienzos

La sesión será dedicada a analizar el corpus de documentos pictográficos que nos hablan del territorio. Son documentos muy numerosos y podemos establecer tipografías a partir de diversos criterios. En esta sesión se estarán presentando específicamente los lienzos y las diversas metodologías para su estudio.

Lecturas obligatorias:

1. Johnson, Nicholas, "What Is a Lienzo?", en Arni Brownstone (ed.), *The Lienzo of Tlapiltepec. A Painted History from the Northern Mixteca*, Norman, University of Oklahoma Press, 2015, p. 5-33.
2. Pacheco Silva, Mónica, "El Lienzo Seler II en el Ethnologisches Museum de Berlín, Alemania", *Cuadernos del Sur*, vol. 21, núm. 40, pp. 28-45.
3. Doesburg, Sebastián, "El siglo XVI en los lienzos de Coixtlahuaca", *Journal de la Société des américanistes*, *Journal de la Société des Américanistes*, Nouvelle Série vol. 89, núm. 2, pp. 67-96.

Sesión 10. Imágenes del territorio: mapas

Esta sesión se enfocará en el corpus de mapas novohispanos producidos en distintos momentos y de acuerdo con diferentes procesos; se presentarán algunas aproximaciones metodológicas para su análisis desde las distintas disciplinas que los han estudiado –geografía, etnohistoria, historia del arte.

Lectura obligatoria:

1. Martín Gabaldón, Marta, "Mapas elaborados para las congregaciones de pueblos de finales del siglo XVI y comienzos del XVII: el caso de Nochixtlán, Mixteca Alta, Oaxaca", en Juan José Batalla Rosado y Miguel Ángel Ruz Barrios (coords.), *El arte de escribir. El Centro de México: del Posclásico al siglo XVII*, Zinacantepec, El Colegio Mexiquense, 2018, p. 251-294.

Sesión 11. El uso del espacio en códices, lienzos y mapas

Se analizará el uso del espacio en diversos documentos prehispánicos y coloniales tempranos tales como códices, lienzos y mapas para entender desde la temática que presentan, la composición que se utiliza para transmitir la información y cómo cambia tanto la manera de relatar como la percepción del espacio en los diversos documentos.

Lectura obligatoria:

1. Russo, Alessandra, *El realismo circular. Tierras, espacios y paisajes de la cartografía novohispana, siglos XVI y XVII*, México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2005.

Sesión 12. Códices Techialoyan y títulos primordiales

Los pueblos indígenas necesitaron legitimar la posesión de la tierra en distintos momentos del período virreinal. En el siglo XVIII surge un tipo particular de documentos que, bajo unas premisas de composición y estilos similares, pretendían mostrar el origen de los pueblos y, con ello, manifestar los derechos sobre su territorio. Se trata del corpus conocido como Techialoyan, los cuales guardan relación con el género de los denominados títulos primordiales. Ambos centrarán nuestra atención en esa sesión.

Lecturas obligatorias:

1. Menegus Bornemann, Margarita, "Títulos Primordiales de Acazulco y Tepehuexoyuca o el Códice Techialoyan 731", *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas - Anuario de Historia de America Latina*, n. 53, v. 1, 2016, p 15-36.
2. Oudijk, Michel y María de los Ángeles Romero Frizzi, "Los Títulos Primordiales. Un género de tradición Mesoamericana. Del mundo prehispánico al siglo XXI", *Relaciones*, v. XXIV, n. 95, 2003, p. 19-48.

Sesión 13. Códices testerianos

Durante el proceso de evangelización se desplegaron diversos recursos para lograr el entendimiento efectivo de los presupuestos de la fe católica. Uno de ellos fue la composición de catecismos en pictografías, interesantes productos de mestizaje intelectual. Dedicaremos esta sesión a su estudio y abundaremos también en el uso de la imagen, en diversos soportes y lugares, con fines evangelizadores.

Lecturas obligatorias:

1. Johansson, Patrick, "Catecismo en Imágenes", *México en el Tiempo*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, n. 7, 1995, p. 54-61.

2. León-Portilla, Miguel, *Un catecismo náhuatl en imágenes: introducción, paleografía, traducción al castellano y notas*, México, Edición privada de Cartón y Papel De México, 1974.

Sesión 14. Manuscritos como patrimonio

Una vez estudiados los distintos tipos de documentos pictográficos en las sesiones previas, reflexionaremos acerca de diversos aspectos que se relacionan con su concepción como patrimonio y las distintas premisas que atañen a su puesta en valor como tal, desde las políticas de conservación y exhibición hasta los usos que se hace de ellos y sus contenidos con fines diversos.

Lecturas obligatorias:

1. García, Idalia, "Azar y complejidad del patrimonio documental mexicano", en Idalia García y Boly Cottom (coords.), *El patrimonio documental en México. Reflexiones sobre un problema cultural*, México, H. Cámara de Diputados / Miguel Ángel Porrúa, 2009, p. 9-33.

2. Oudijk, Michel y María Castañeda de la Paz, "La colección de manuscritos de Boturini: Una mirada desde el siglo XXI", en *Memorias del Coloquio El caballero Lorenzo Boturini. Entre dos mundos y dos historias*, México, Museo de la Basílica de Guadalupe, 2010, p. 87-120.

Sesión 15. Comunidad y estudios descoloniales

En relación con lo discutido en la sesión anterior, se dialogará acerca de las reapropiaciones que los pueblos originarios hacen en la actualidad de los documentos pictográficos elaborados en el pasado y las posibles estrategias de análisis que se despliegan en apego a sus cosmovisiones y prácticas comunitarias. Se buscará tener posibles invitados para ello.

Lectura obligatoria:

1. Aguilar Sánchez, Omar, "Re-interpreting Ñuu Savi Pictorial Manuscripts from a Mixtec Perspective: Linking Past and Present", en Maarten E.R.G.N. Jansen, Virginia Lladó-Buisán y Ludo Snijders (eds.), *Mesoamerican manuscripts: new scientific approaches and interpretations*, Leiden, Brill, 2019, p. 313-340.

Sesión 16. Visita a museo comunitario en Oaxaca

La sesión de cierre se llevará a cabo a través de una visita al museo comunitario de Coixtlahuaca, en la región chocholteca de Oaxaca. Se persigue dialogar *in situ* acerca de la concepción local como patrimonio de los manuscritos pictográficos generados en el valle y visualizar las posibilidades metodológicas de su estudio desde el lugar actual de su creación.

Bibliografía adicional recomendada

Aguilera, Ma. del Carmen, *Códices de México*, México, CONACYT, 2001.

Alcina Franch, José, *Códices mexicanos*, Madrid, MAPFRE, 1992.

Batalla Rosado, Juan José, "La importancia del *Códice Tudela* y la escasa validez del *Códice Magliabechiano* para el estudio de la religión azteca: el mal llamado *Grupo Magliabechiano*", *Anales del Museo de América*, n. 18, 2010, p. 7-27.

Berdan, Frances y Jacqueline de Durand-Forest, *Matrícula de Tributos*, Museo de Antropología, México (35-52), Graz, Austria, Akademische Druck -u Verlangsanstalt, 1980.

Florescano, Enrique (ed.), *El patrimonio cultural de México*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Galarza, Joaquín, *Amatl, Amoxtlí: el papel, el libro: los códices mesoamericanos: una guía para la introducción al estudio del material pictórico indígena*, México, Tava, 1992.

Gibson, Charles, *Los Aztecas bajo el dominio español: 1519-1810*, México, Siglo XXI, 1967.

Glass, John B. y Donald Robertson, "A census of native Middle American pictorial manuscripts", en H. B. Nicholson, H. F. Cline y C. Gibson (eds.), *Handbook of Middle American Indians*, vol. 14, Austin: University of Texas Press, 1975, p. 81-253.

Gruzinsky, Serge, *La Colonización de lo imaginario: sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI- XVIII*, México, Fondo de Cultura Económica, 1993.

Gutiérrez Solana, Nelly, *Códices de México. Historia e interpretación de los grandes libros pintados prehispánicos*, México, 1992, Panorama.

Hermann Lejarazu, Manuel, "Historias y genealogías en imágenes de la Mixteca", *Artes de México*, n. 19, 2013, p. 54-61.

Hill Boone, Elizabeth, *Relatos en rojo y negro. Historias pictóricas de aztecas y mixtecos*, México, Fondo de Cultura Económica, 2011.

Jansen, Maarten, "The Search for History in Mixtec Codices", *Ancient Mesoamerica*, n. 1, 1990, p. 99-112.

König, Viola, *La batalla de Siete Flor. Conquistadores, caciques y conflictos en mapas antiguos de los zapotecos, chinantecos y mixes*, Oaxaca, Secretaría de Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca, 2010.

Lenz, Hans, *Historia del papel en México y cosas relacionadas, 1525-1950*, México, Miguel Ángel Porrúa, 1990.

León Portilla, Miguel, *Códices Los antiguos libros del nuevo mundo*. Aguilar, México, 2003.

Magaloni Kerpel, Diana, *The Colors of the New World. Artists, Materials and the Creation of the Florentine Codex*, Los Angeles: Getty Research Institute, 2014.

Mercenario Ortega, Mariana y Manuel A. Hermann Lejarazu, *Didáctica de las fuentes históricas. México prehispánico y colonial*, México, UNAM, CCH-Naucalpan, 2015.

Mohar, Luz María, *El tributo mexicana en el siglo XVI: análisis de dos fuentes pictográficas*, Cuadernos de la Casa Chata. México, CIESAS, 1987.

Mohar, Luz María, *Amoxcalli, la casa de los libros (soporte en DVD)*, México, Biblioteca Nacional de Francia, CIESAS, 2009.

Oudijk, Michel, Proyecto Wiki-Filología, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Filológicas, 2009.
<http://132.248.101.214/wikfil/index.php>

Smith, Michael E., "Aztec City-States", *A Comparative Study of Thirty City-States Cultures: An Investigation Conducted by the Copenhagen Polis Centre*. Mogens Herman Hansen Ed., Historisk-filosofiske Skrifter 21. The Royal Danish Academy of Sciences and Letters, C.A. Reitzels Forlag, Copenhagen, 2000.

Terraciano, Kevin, "The Colonial Mixtec Community", *HAHR* vol. 80, núm. 1, 2000, pp. 1-42.