

Semestre 2025-2

Especialización en Historia del Arte

Temas Selectos: El arte indígena americano. Temas y enfoques para su estudio

Miércoles, 5-8 pm

Franziska Neff y Laura Diego Luna, Instituto de Investigaciones Estéticas, Unidad Oaxaca

fneff@comunidad.unam.mx, laudluna@gmail.com

Título: El arte indígena americano. Temas y enfoques para su estudio.

Planteamiento:

El campo del arte indígena en América es muy amplio, ya que puede incluir cualquier manifestación artística o artefacto relacionada con “lo indígena” en cualquier temporalidad. Por ello cae en el área de competencia de distintas disciplinas como la arqueología, la antropología y la historia del arte, y se diferencia de otros campos dentro de esta última. La reflexión acerca de sus objetos de estudio, metodologías, enfoques y alcances es fundamental y ha condicionado su desarrollo. Este curso pretende profundizar en los temas y enfoques de estudio de las siguientes geografías y temporalidades: el arte prehispánico mesoamericano así como el arte virreinal novohispano y peruano.

En cuanto al arte antiguo, una característica principal es el desconocimiento acerca de sus autores/as y la ausencia de fuentes documentales, con las cuales pueda establecerse de manera directa un correlato, lo cual requiere de enfoques específicos para el análisis de las piezas. La mayoría de los artefactos culturales producidos en esa época en parte de lo que hoy es México y Centroamérica, contienen una importante carga religiosa y del pensamiento panmesoamericano, aunque otras veces muestran las especificidades en las creencias de los distintos grupos que habitaron este territorio previo a la llegada de los españoles, lo mismo que preferencias formales que definen distintos estilos. Otro tema frecuente es el de los gobernantes y sus linajes. Por ello se puede decir que la ritualidad, principalmente la que experimentaron las élites, y el poder son lugares comunes.

Respecto a la época virreinal se puede afirmar que los distintos grupos indígenas constituían sectores importantes de las sociedades americanas, que mantenían relaciones complejas con las autoridades coloniales y fueron actores relevantes en la vida artística cultural, dejando huellas importantes en las obras creadas entre los siglos XVI y XVIII, y contribuyendo en múltiples casos a su carácter distintivo. Una gran cantidad de estas obras son de carácter religioso y dan testimonio de la compleja relación de los grupos indígenas con el cristianismo. Por ello vale la pena preguntarse cuáles eran los ámbitos de participación y acción indígena en cada uno de los siglos virreinales en América, cómo se integraban los distintos grupos indígenas en las prácticas artísticas (como autores o comitentes de las obras, como participantes en su materialidad y usos), y cuáles eran los imaginarios y discursos que se propagaban a través de la representación indígena.

Durante el curso se profundizará en el contexto histórico cultural específico de cada caso de estudio, en las preguntas y los enfoques de investigación que recoge la historiografía, en los distintos actores de la creación de las obras, en sus materialidades y simbolismos, así como en las prácticas en su contexto. Las discusiones se realizarán a partir de lecturas y de ejercicios de análisis de obras concretas, así como de presentaciones por parte de especialistas invitadas/os y durante prácticas de campo.

Objetivos:

- Proporcionar al/a la estudiante un acercamiento a las preguntas relacionadas con el ámbito temático del “arte indígena”
- Introducir a la historiografía relacionada con los enfoques y marcos conceptuales para el estudio de obras creadas por grupos indígenas durante las épocas prehispánica y virreinal
- Sensibilidad hacia el contexto histórico y sociocultural en que se inscriben obras creadas por y para grupos subalternos
- Capacidad de observación y análisis de obras de distinta índole
- Conocimiento acerca de los procesos de creación, características formales y materiales, simbologías, funciones y funcionamiento de las obras
- Aproximación crítica a textos históricos y contemporáneos
- Manejo de conceptos propios del arte prehispánico y del arte de los virreinos

Asistencia requerida para tener derecho a evaluación: 80%

Mecanismo de evaluación:

asistencia/participación: 20%
presentación en clase: 30%
trabajo final: 50 %

El trabajo final consistirá en elaborar un escrito de 8-10 cuartillas (Times New Roman 12, interlineado 1,5) de un estudio de caso.

Adicionalmente, cada alumno/a tendrá que presentar una problemática, un caso u objeto de estudio para enriquecer la discusión durante las clases. Las temáticas se repartirán durante las primeras sesiones del curso.

Temario desglosado

INTRODUCCIÓN

La primera sesión nos servirá para dar el contexto general del campo de estudio y de sus actores.

Sesión 1 (29.01.2025). El ámbito de estudio “arte indígena”

1.1 Arte indígena de América frente a occidente

Gamio, Manuel, y Eduardo Matos Moctezuma. *Arqueología e indigenismo*. Sepsetentas 24. México: SEP, 1972. (pp. 90-102)

O’Gorman, Edmundo. «El arte o de la monstruosidad». En *Seis estudios históricos de tema mexicano*, 471-76. Xalapa: Universidad Veracruzana, 1960.

Pasztory, Esther. *Thinking with things: toward a new vision of art*. Austin: University of Texas Press, 2005. (Cap. 12.1)

1.2 Un vistazo a la historiografía y corrientes de los estudios de arte prehispánico en América, el ejemplo de la

académica estadounidense Esther Pasztory y de la mexicana Beatriz de la Fuente (Klein 2017).

Klein, Cecilia. «Esther and Columbia in 1966: The Early Years of Pre-Columbian Art History in U.S. Academe». En *Visual culture of the ancient Americas: contemporary perspectives*, editado por Andrew Finegold, Ellen Hoobler, y Esther Pasztory. Norman: University of Oklahoma Press, 2017.

Matos Moctezuma, Eduardo. *Flor de cuatro pétalos: homenaje a Beatriz de la Fuente*. México: El Colegio Nacional, 2007.

Uriarte, María Teresa. “La obra de Beatriz de la Fuente y la valoración del arte mesoamericano”. En *Acercarse y mirar: Homenaje a Beatriz de la Fuente*, editado por María Teresa Uriarte y Leticia Staines Cicero, 33-38. México: UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, 2004.

SECCIÓN 1: ENFOQUES PARA EL ESTUDIO DEL ARTE PREHISPÁNICO

En esta parte del curso se revisarán los diferentes enfoques que predominan en el estudio del arte prehispánico, a la par que se abordarán distintas materialidades como los códices, los cuales a través de la mirada de los estudios formalista y estructuralista, han sido objeto de una descripción sistemática que ha llevado a una definición del estilo Mixteca-Puebla.

Se tratarán casos concretos que permiten ejemplificar cómo el enfoque iconográfico hace uso de mitos o relatos. Estos casos servirán de antesala para exponer una problemática planteada entre continuidad y disyunción, así como una propuesta que se ha sistematizado y que ha influido en algunos estudios iconográficos en Mesoamérica, como lo es el método etnoiconológico.

En las dos últimas sesiones de este bloque se abordarán tópicos que cada vez más se han empezado a considerar parte componente de las manifestaciones de arte prehispánico, como son las experiencias y vivencias de los observadores, así como los estudios instrumentales de materialidad, también cada vez más frecuentes a raíz del desarrollo de técnicas menos invasivas.

Sesión 2 (05.02.2025). Los estudios de forma y estructura

2.1 El caso del estilo Mixteca Puebla.

Nicholson, Henry B. «The Mixteca-Puebla Concept in Mesoamerican Archaeology: A Re-examination», 1956.

Robertson, Donald, y University Yale. *Mexican manuscript painting of the early colonial period: The metropolitan schools*. New haven: Yale University Press, 1959.

Escalante, Pablo. *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española: historia de un lenguaje pictográfico*. Sección de obras de antropología. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2010. (Cap. II)

Sesión 3 (12.02.2025). Los mitos como base del arte prehispánico

3.1 Los mitos de la propia cultura a través del tiempo

Chinchilla Mazariegos, Oswaldo Fernando. *Art and myth of the ancient Maya*. New Haven: Yale University Press, 2017.

———. *Imágenes de la mitología maya*. Guatemala: Museo Popol Vuh, Universidad Francisco Marroquín, 2011. (Cap. IV)

3.2 Los estudios comparados

Schaafsma, y Karl A. Taube. «Bringing the Rain: An Ideology of Rain Making In the Pueblo Southwest and Mesoamerica». En *A Pre-Columbian World*, editado por Jeffrey Quilter y Mary Ellen Miller. Washington, D.C: Dumbarton Oaks Research Library & Collection, 2006.

Sesión 4 819.02.2025). Métodos y discusiones en torno a los estudios iconográficos

4.1 El método etnoiconológico

Loo, Peter Lodewijk Van Der. *Codices costumbres continuidad: Un estudio de la religion mesoamericana*. Leiden: Archeologisch centrum r.v. Leiden, 1987.

4.2 El principio de disyunción

Kubler, George. «La evidencia intrínseca y la analogía etnológica en el estudio de las religiones mesoamericanas». En *Religión en Mesoamérica XII Redonda de la Sociedad Mexicana de Antropología*, 1-24. México, D.F. : Pachuca, Hgo: SMA, 1972.

———. «Renascence y disyunción en el arte mesoamericano». *Cuadernos de arquitectura mesoamericana*, n.º 2 (1984): 75-87.

Sesión 5 (26.02.2025). Agencia, corporeidad, sensaciones y experiencias

5.1 Arte y agencia. Conceptos desde el arte prehispánico de Mesoamérica

Testard, Juliette. *La fábrica del prestigio en Mesoamérica*. Archaeopress Access Archaeology, 2023. <https://doi.org/10.32028/9781803275574>. (Parte 3)

5.2 Corporeidad, sensaciones y experiencias

Houston, Stephen Douglas. *The memory of bones: body, being, and experience among the classic Maya*. Editado por David Stuart y Karl A. Taube. Joe R. and Teresa Lozano Long series in Latin American and Latino art and culture. Austin: University of Texas Press, 2006. (Cap. V y epílogo)

Koontz, Rex. *Lightning gods and feathered serpents: the public sculpture of El Tajín*. The Linda Schele series in Maya and pre-Columbian studies. Austin: University of Texas Press, 2009. (Cap. 5)

Sesión 6 (05.03.2025). Cuestiones de materialidad. Los colores. Posible invitada: Élodie Dupey

García, Élodie Dupey. «El color en los códices prehispánicos del México Central: identificación material, cualidad plástica y valor estético». *Revista Española de Antropología Americana* 45, n.º 1 (2015): 149-66. https://doi.org/10.5209/rev_REAA.2015.v45.n1.52359.

VISITA AL MUSEO TAMAYO DE OAXACA (fecha por definir)

SECCIÓN 2: ACERCAMIENTOS AL ARTE INDÍGENA DEL SIGLO XVI

Partiendo del concepto de “arte en la zona de contacto” acuñado por Mary Louise Pratt para referirse a obras

creadas en ámbitos de intercambios culturales marcados por relaciones de dominación y subordinación altamente asimétricas, así como de los términos “sincretismo” y “transculturación”, estas sesiones nos servirán para analizar aquellas manifestaciones artísticas del siglo XVI novohispano que cuentan con participación indígena, y las propuestas de la academia ante estos casos de estudio.

Analizaremos cómo el contexto de plurilingüismo, de convivencia y diálogo entre convenciones de representación de tradición mesoamericana e hispana, y los inicios de la introducción de la escritura alfabética impactaron en dos ámbitos de representación. Por una parte indagaremos en las circunstancias de creación y la historiografía de una de las fuentes más importantes del siglo XVI para conocer saberes indígenas, el llamado Códice Florentino, que resultó de la interacción entre autoridades nahuas y frailes europeos. Y por la otra analizaremos distintos registros pictográficos, “mapas” y “pinturas” que muestran territorialidades y se encuentran en la tensión entre representación pictórica y fuente documental.

Sesión 7 (12.03.2025). Sincretismo y transculturación

Escalante, Pablo. *Los códices mesoamericanos antes y después de la conquista española: historia de un lenguaje pictográfico*. Sección de obras de antropología. México, D.F: Fondo de Cultura Económica, 2010. (Cap. VI)

Escalante Gonzalbo, Pablo. “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 (México: UNAM-IIE, 2012): 305-20.

Pratt, Mary Louise. “Arts of the Contact Zone.” En *Ways of Reading*, editado por David Bartholomae y Anthony Petrofsky, 5ta edición. New York: Bedford/St. Martin's, 1999.

Sesión 8 (19.03.2025). El Códice Florentino

Magaloni Kerpel, Diana. *Los colores del Nuevo Mundo. Artistas, materiales y la creación del Códice florentino*. Hong Kong: UNAM, Getty Research Institute, 2014.

Zamora Corona, Alonso Rodrigo y Sanja Savkic Sebek, “Amantecayotl Glyphs Revisited: Writing and Featherworking in the Florentine Codex”, en Número monográfico Teoría decolonial, transculturación, posiciones Latino-Americanas - Entretejiendo historias del arte, editado por Miriam Oesterreich y Franziska Koch. *Miradas - Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 7 (2023): 29-54. <https://doi.org/10.11588/mira.2023.1.94236>

Resumen en castellano: “Los glifos de los amantecas. Escritura y arte plumario en el Códice Florentino.” <https://doi.org/10.11588/mira.2023.1.96223>

Sesión 9 (26.03.2025). Relaciones Geográficas, lienzos y otras representaciones territoriales

König, Viola, Viola König, y Mario Brena. *La Batalla de siete flor: conquistadores, caciques y conflictos en mapas antiguos de los zapotecos, chinantecos y mixes*. Colección. Dialogos : Pueblos originarios de Oaxaca. Oaxaca, Oax: Secretaria de Culturas y Artes del Gobierno de Oaxaca, 2010.

Mundy, Barbara E. *The Mapping of New Spain: Indigenous Cartography and the Maps of the Relaciones Geográficas*. Chicago, Illinois: University of Chicago Press, 1996.

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

SECCIÓN 3: ARTE INDÍGENA VIRREINAL

Este bloque temático sirve para indagar en la relación que tuvieron los distintos grupos indígenas con el ámbito artístico durante los siglos XVII y XVIII en los virreinos de la Nueva España y del Perú.

Por una parte se analizarán cuestiones muy prácticas acerca del lugar atribuido a los indígenas novohispanos en la ejecución de los oficios en el marco de los gremios, reflejado en las ordenanzas y concilios provinciales, así como la discusión académica acerca del “barroco mestizo” o “barroco híbrido,” que ha sido decisiva para el análisis de la participación indígena en las decoraciones planiformes, que son una característica de las fachadas religiosas andinas de finales del siglo XVII y del XVIII, y remiten a múltiples fuentes europeas e indígenas.

Por la otra, se discutirán distintas representaciones del/de la indígena que muestran políticas visuales y la creación de imaginarios que activaron distintas maneras de ver, vivir, negociar y reclamar “lo indígena”. Para ello se profundizará en ámbito andino, específicamente en las pinturas de los Ángeles arcabuceros, de la fiesta de Corpus Christi y los retratos de autoridades indígenas.

Sesión 10 (02.04.2025). Los indios y la organización laboral artística en la Nueva España

Lorenzo Macías, José María. “De mecánico a liberal. La creación del gremio de 'las nobles y muy liberales artes de ensamblar, esculpir, tallar y dorar' en la ciudad de Puebla.” En *Boletín de Monumentos Históricos*. Tercera época. Núm. 6 (Enero-Abril 2006): 42-59.

Sesión 11 (09.04.2025). Discusiones y obras en torno al “barroco mestizo”

Bailey, Gauvin Alexander. *The Andean Hybrid Baroque. Convergent cultures in the churches of colonial Peru*. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame Press, 2010.

Neff, Franziska. “Fachada principal de la iglesia de la Compañía de Jesús / Hauptfassade der Kirche der Gesellschaft Jesu, Arequipa.” Número monográfico Teoría decolonial, transculturación, posiciones Latino-Americanas - Entretejiendo historias del arte, editado por Miriam Oesterreich y Franziska Koch. *Miradas - Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 7 (2023): 210-222, <https://doi.org/10.11588/mira.2023.1.96498>

Okada, Hiroshige. “Inverted exoticism? Monkeys, parrots, and mermaids in Andean colonial art”, *The Virgin, saints and angels. South American paintings 1600-1825, from the Thoma collection* editado por Suzanne Stratton-Pruitt, 67-79. Milan, Italia/Stanford, California: Skira, In association with Iris & B. Gerald Cantor Center for Visual Arts at Stanford University Press, 2006.

Sesión 12 (23.04.2025). Imaginarios de la fiesta: los Ángeles arcabuceros y el Corpus Christi

Dean, Carolyn. “The renewal of old world images and the creation of colonial peruvian visual culture”, en *Converging Cultures. Art and identity in Spanish America*, edited by Diana Fane, pp. 171-182. New York: The Brooklyn Museum, 1996.

Dean, Carolyn. “War games. Indigenous militaristic theater in colonial Peru.” En *Contested Visions in the Spanish colonial world*, editado por Iлона Katzew, 133-150. Los Angeles: Los Angeles County

Museum of Art, Yale University Press, 2011.

González García, Isabel. “Arcángel Asiel Timor Dei.” Número monográfico Cuerpos/modas en las Américas 1, editado por Franziska Neff y Miriam Oesterreich. *MIRADAS – Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 5 (2022): 175-181, <https://doi.org/10.11588/mira.2022.1.87794>.

González Estévez, Escardiel. *Compañías militares de ángeles en la cultura visual hispánica durante la edad moderna*. España: Universidad Autónoma de Madrid/Instituto Universitario La Corte en Europa (IULCE), 2017.

Sesión 13 (30.04.2025). Evocaciones del Inca: discursos de los retratos

Thomas B. F. Cummins, “We Are the Other: Peruvian Portraits of Colonial *Kurakakuna*”, en J. Adrien y Rolena Adorno (eds.), *Transatlantic Encounters: Europeans and Andeans in the Sixteenth Century*. Berkeley: University of California Press, 1991, pp. 203-31.

CIERRE

Para cerrar la reflexión revisaremos el contexto actual oaxaqueño y las tensiones con “lo indígena,” así como enfoques actuales que problematizan los imaginarios desde y hacia las Américas.

Sesión 14 (07.05.2025). Arte contemporáneo y lo indígena en Oaxaca. Invitad@s: Itandehui Franco e Israel Gutiérrez

Gutiérrez, Israel. “Entre lo tradicional indígena y lo importado en Oaxaca – Juegos de apropiación y simulacro para la otredad.” Número monográfico Cuerpos/Modas en las Américas 2, editado por Franziska Neff y Miriam Oesterreich. *MIRADAS – Revista de Historia del Arte y la Cultura de las Américas y la Península Ibérica* 6 (2022): 7–30. <https://doi.org/10.11588/mira.2022.2.85777>

Sesión 15 (14.05.2025). Estudios decoloniales y discusión final

Mignolo, Walter D. *La idea de América Latina: la herida colonial y la opción decolonial*, traducción de Silvia Jawerbaum y Julieta Barba. Barcelona: Gedisa, 2007.

Tenorio-Trillo, Mauricio. *Latin America: the allure and power of an idea*. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.

Sesión 16 (fecha por definir): Visita a un convento oaxaqueño del siglo XVI en conjunto con el seminario Conceptos Básicos.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Alcalá, Luisa Elena y Jonathan Brown (ed.). *Pintura en Hispanoamérica, 1550-1820*. Madrid: El Viso, 2014

Bassett, Molly H. *The fate of earthly things: Aztec gods and god-bodies*. First edition. Recovering languages and literacies of the Americas. Austin, Texas: University of Texas Press, 2015.

Benson, Elizabeth P., y Elizabeth Hill Boone. *The art and iconography of late post-classic central Mexico: A conference at Dumbarton Oaks, October 22nd and 23rd, 1977*. Washington: Dumbarton Oaks, 1982.

Boone, Elizabeth Hill, y Tom Cummins, eds. *Native Traditions in the Postconquest World: A Symposium at Dumbarton Oaks, 2nd through 4th October 1992*. Washington, D.C: Dumbarton Oaks, 1998.

Miller, Mary Ellen, y Karl A. Taube. *The gods and symbols of ancient Mexico and the Maya: an illustrated dictionary of Mesoamerican religion*. London: Thames and Hudson, 1993.

Nicholson, Henry B., Eloise Quinone Keber, y Gallery of Art (Estados Unidos) National. *Art of Aztec Mexico: Treasures of Tenochtitlan*. Washington: National Gallery of Art, 1983.

Pardo Tomás, José. "Representación e imaginación en la Nueva España: las pinturas de las *Relaciones Geográficas de Indias*", en Elke Köppen y Mauricio Sánchez (coords.). *Los trazos de las ciencias: circulación del conocimiento en imágenes* (México: UNAM, 2013): 13-60.

Stone, Andrea Joyce. *Reading Maya art: a hieroglyphic guide to ancient Maya painting and sculpture*. New York, New York: Thames & Hudson, 2011.

Taube, Karl A., y Oaks Dumbarton. *Olmec art at Dumbarton Oaks*. Pre-Columbian art at Dumbarton Oaks, no. 2. Washington, D.C: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, 2004.

Townsend, Richard Fraser. *State and cosmos in the art of Tenochtitlan*. Washington, D.C: Trustees for Harvard University Press, 1979.

Van Doesburg, Sebastián. "El siglo XVI en los lienzos de Coixtlahuaca", *Journal de la Société des américanistes*, 89-2, 2003, 67-96.

Vicente Amparán, Martha. "Pinturas, espacios y realidades complejas: un breve acercamiento a tres visiones indígenas del territorio novohispano de finales del s. XVI y principios del XVII", *EN-CLAVES del pensamiento*, n. 6, diciembre 2009, pp. 131-151.