

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en Historia del Arte
Semestre 2023-2**

Nombre del profesor (es):
Dra. María Isabel Álvarez Icaza Longoria Dra. Ana Garduño Ortega Dra. Itzel Rodríguez Montellaro Dra. Sandra Zetina Ocaña Dr. Omar Olivares Sandoval
Título de la actividad académica:
Seminario-taller de investigación. Miradas al arte indígena. Coatlicue, del arte sacro mexicana a la reivindicación.
Horario (se sugiere no emplear los lunes por ser día festivo con frecuencia) hora, día y sede (Unidad de Posgrado, FFyL, etc.)
Viernes de 11:00 a 15:00 hrs. IIE (de preferencia), si no U. de Posgrado
Cupo máximo del grupo
12
Planteamiento (explicación del propósito del curso)
<p>Desde el proyecto <i>Xaltitloli, espacio de memorias, artes, resistencias</i>, del CCUT-UNAM, que tiene entre sus ejes curatoriales la transversalidad del arte indígena en la historia de México y América, hemos discutido en el equipo curatorial la pertinencia de proponer un seminario de investigación con estudiantes interesados en el cuestionamiento, la reflexión y el análisis crítico de las miradas al arte de los pueblos originarios, con el fin de establecer un diálogo al que acudirán especialistas que participarán en el seminario.</p> <p>Está dirigido a interesados en el análisis crítico de cómo ha estado presente, transformado, reivindicado y vivo el arte indígena, bajo la hipótesis de que a lo largo de la historia del arte mexicano está mucho más presente de lo que se reconoce y percibe –que les ha dado un carácter peculiar a las artes del país a lo largo del tiempo– y que lo asemeja, pero a la vez lo distingue del de otras latitudes del hemisferio.</p> <p>Las sesiones se dividirán en dos partes: una teórica y la otra práctica. En la primera se discutirán textos previstos para cada sesión, con el fin de reflexionar sobre las preguntas y los temas asignados; y, en la segunda, se analizarán el contexto histórico, los aspectos plásticos y simbólicos de cada imagen seleccionada y presentada por cada alumno o equipo.</p> <p>Las imágenes realizadas por escultores mexicas en el siglo XV de la diosa Coatlicue, su primera figuración y su resignificación después, han concentrado a lo largo de la historia de nuestro país las ideas que se han tenido en el mundo intelectual y artístico en torno al arte indígena de época mesoamericana. Los miembros del seminario podrán elegir la imagen de acuerdo con su campo de conocimiento e interés académico, tanto por su temporalidad como por los problemas a estudiar en cada una de ellas, lo que quiere decir que se aceptan alumnos que quieran vivir el reto de trabajar de forma transversal estos temas.</p>

El camino que proponemos analizar es hacer un recorrido puntual de cómo se ha visto el arte indígena en México a través de una selección y estudio de imágenes de la Coatlicue, desde su origen hasta nuestros días, es decir cómo se ha visto en el momento de la generación de estas imágenes; para lo cual estarán integrados en el seminario profesores invitados, especialistas de diversos temas programados. La ruta que se propone es a través de un seminario de investigación curatorial que culminará en una exposición. En una temática a integrar en una de las rotaciones programadas en el programa expositivo de Xaltilloli.

Objetivos (Cuales son las destrezas, habilidades y conocimiento que el curso pretende desarrollar en los alumnos)

Teóricos:

- El seminario tiene por objetivo contribuir en la formación de estudiantes con un sentido reflexivo y crítico sobre las miradas al arte indígena de nuestro país y América, a través del análisis de la imagen, de los valores plásticos, de la apreciación y del concepto de estas miradas en el contexto de su creación.
- Discutir y analizar críticamente fuentes de información de primera mano, como obras y documentos escritos.
- Brindar herramientas metodológicas para el análisis de la imagen desde el punto de vista contextual, plástico y simbólico.
- Los alumnos conocerán distintos momentos de la historiografía acerca de la concepción de las expresiones artísticas indígenas, a través del estudio de imágenes y análisis crítico de textos.

Prácticos:

- Identificar los datos básicos de identificación de una imagen y pasos de gestión curatorial.
- Escribir un guion científico relativo a la imagen estudiada.
- Presentar en público resultados de investigación.
- Conocimiento de procesos expositivos y curatoriales

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

85%

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 y resumen crítico de lecturas 30%
- Presentación de avances de investigación del estudio de la imagen 30%
- Ensayo final-guion científico de una imagen 40%

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

Sesión 1. Introducción: Presentación los miembros del seminario. Presentación y dinámica del seminario, objetivos, organización y plan de trabajo.

Sesión 2. ¿Estética indígena? ¿Arte? ¿Indígena?

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Eulalia Guzmán. Caracteres fundamentales del arte antiguo, nos. 27-28 (1932): 117-155, nos. 29-30 (1933):408-429.
- O’Gorman, Edmundo, “El arte de la monstruosidad”, *Tiempo. Revista mexicana de Ciencias Sociales y Letras*, No. (3) México, (marzo, 1940).
- Toscano, Salvador, “Estética indígena”, en *Arte precolombino de México y Centroamérica*, 2ª ed., México, IIE, UNAM, 1952, 13-20.
- Fernández, Justino, “Introducción”, en *Coatlícue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954.

[Análisis de Imagen. La escultura mexicana de Coatlícue].

Sesión 3. La escultura colosal de Coatlícue. La estética imperial mexicana.

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- León Portilla, Miguel, *Filosofía nahuatl*. México, IIE-UNAM, 1966, 258-274.
- Manrique, Jorge Alberto. “Introducir a la divinidad en las cosas: finalidad del arte náhuatl”, en *Una visión del arte y de la historia*. T. I. México, IIE-UNAM, 2000, 21-29.
- Fernández, Justino, en *Coatlícue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954, 111-161.
- Gendrop, Paul, *Arte prehispánico en Mesoamérica*. México, Ed. Trillas, 1988 [1970], 254. 269.
- Ségota Tomac, D. “Arte mexicana”. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, 14, 54 (1984): 7–26. <https://doi.org/10.22201/iie.18703062e.1984.54.1241>.
- Ségota Tomac, Dúrdica. *Valores plásticos del arte mexicano*. México, IIE-UNAM, 1995, 19-106.
- Westheim, Paul. *El arte antiguo de México*. 369-398.

[Análisis de Imagen. La escultura mexicana de Coatlícue].

Sesión 4. Los artistas, status, forma de trabajo, anonimato, autoría

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Díaz del Castillo, Bernal “Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España”, capítulos XCI y CCIX.
- “¿Cómo te confundes? ¿Acaso no fuimos conquistados?”, *Anales de Juan Bautista*, CIESAS, Biblioteca Lorenzo Boturini, y la Insigne y Nacional Basílica de Guadalupe, 2001.
- Fernández, Justino, “Introducción”, en *Coatlícue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954.
- Manrique, Jorge Alberto, “Introducir a la divinidad en las cosas: finalidad del arte náhuatl”, en *Una visión del arte y de la historia*. T. I. México, IIE-UNAM, 2000, 21-29.
- Brittenham, Claudia, “Los pintores de Cacaxtla”, en *La pintura mural prehispánica en México. V. Cacaxtla*. Tomo II. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2013, pp. 266-361. En <http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/files/original/dd7f1370dda79cd1640480bf57c88342.pdf>
- Vega Villalobos, Ma Elena. “El legado de los escultores: un estudio de las firmas de artistas registradas en los monumentos mayas del Clásico”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol XXXVIII, núm. 108, 2016.

[Análisis de Imagen. La escultura mexicana de Coatlícue].

Sesión 5. El arte monstruoso vs. admirable (S XVI).

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- González de Zárate, Jesús María. *Diario de Durero en los Países Bajos, España*, Editorial Camiño do Faro, 2007, 58.
- Sahagún, Fran Bernardino de Sahagún. *Historia General de las Cosas de la Nueva España*, libro I.
- O’Gorman, Edmundo, “*El arte de la monstruosidad*”, *Tiempo. Revista mexicana de Ciencias Sociales y Letras*, No. (3) México, (marzo, 1940).
- Fuente, Beatriz de la, “El arte prehispánico. Un siglo de historia”, en *Obras*. Tomo I. México, El Colegio Nacional, 2003, 83-103.
- Rodríguez Prampolini, Ida. “El arte indígena y los cronistas de Nuevas España”, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol 17 (1949).

[Imagen. Escultura Coatlicue].

Sesión 6. Siglos XVII y XVII

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Cabrera, Miguel, *Maravilla americana y conjunto de raras maravillas*
- *Fernández, Justino, Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954, 59-72.

[Análisis de Imagen. Coatlicue]

Sesión 7. Los “ilustrados” novohispanos

Profesora invitada: Dra. Ana Garduño

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- León y Gama, Antonio. “Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en el año de 1790”. México: INAH, 1990 [1792].
- López Lujan, Leonardo. El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del siglo XVIII, *Estudios de cultura náhuatl*, vol. 42 (agosto 2011): 203-232.

[Imagen publicada por León y Gama]

Sesión 8. Coleccionismo

Dra. Ana Garduño

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Fernández, Miguel. *Coleccionismo en México*. Monterrey, Museo del Vidrio, 2000.
- Icaza, Isidro Ignacio. *Colección de antigüedades mexicanas que ecsisten en el Museo Nacional y dan a la luz Isidro Icaza e Isidro Gondra, litografiadas por Federico Waldeck*. México, impreso por Pedro Robert, 1827

[Imagen de exposición Picadilly, Bullock. Carl Nebel].

Sesión 9. Mostrar y ocultar en siglo XIX

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Couto, Bernardo, Diálogo sobre la pintura en México,
- Levalle, Alejandra. La Coatlicue en el Interior de la Real y Pontificia Universidad de México de Pedro Gualdi (1841): *La transformación del monstruoso ídolo en referente para la construcción de la identidad nacional mexicana*. Ponencia (¿información complementaria?).
- De la Fuente, Beatriz. “El arte prehispánico visto por los europeos del siglo XIX”, en *Obras*. Tomo I. México, El Colegio Nacional, 2003, 115-129.
- De la Fuente, Beatriz. “Más allá del signo de la “otredad”. Imágenes prehispánicas como emblemas nacionales, en *La imagen política*, XXV Coloquio internacional de historia del arte “Francisco de la Maza”, Cuauhtémoc Medina (ed.). 163-176. UNAM: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006.
- López Lujan, Leonardo. El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del siglo XVIII, *Estudios de cultura náhuatl*, vol. 42 (agosto 2011): 203-232.

[Imagen. Interior de la Real y Pontificia Universidad de México. Pedro Gualdi. 1840]

Sesión 10. El interés científico en el siglo XIX

Profesor invitado: Dr. Omar Olivares Sandoval

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Chavero, Alfredo. *Historia Antigua, en México a través de los siglos...* T. I. Barcelona, Establecimiento tipográfico Editorial de Espasa, 1893-1890.
- Paso y Troncoso, Francisco de, “Información que el Azobispado”..en Manuel Toussaint, *Pintura Colonial de México*,
- Manuel G. Revilla, “El arte de México en la época antigua y durante el gobierno virreinal. México, Oficina Tipográfica de la secretaria de fomento, (1893).
- Peñafiel, Antonio. *Monumentos del arte mexicano antiguo*. Berlín, A. Asher & Co., 1890.
- López Cabalero, Paula, “De cómo el pasado prehispánico se vivió el pasado de todos los mexicanos”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Conaculta, 2011, 137-151.
-

[Imagen. Dibujo José María Velasco]

Sesión 11. El discurso nacionalista y el arte de la primera mitad del siglo XX

Profesora invitada: Dra. Iztel Rodríguez Montellaro

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Rodríguez Montellaro, Iztel. “Arte, tradición y Revolución. Muralismo, nacionalismo y patrimonio cultural”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Conaculta, 2011, 270-279.
- Pérez Montfort, Ricardo. “Nacionalismo y representación en el México posrevolucionario (1920-1940), “La construcción de los estereotipos nacionales”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Conaculta, 2011, 247-269.
- González Mello, Renato, “Ídolos en los murales”, *Arqueología Mexicana*, Edición especial, núm. 105 (oct-2022); 13-39.

[Imagen. Cartel Exposición 20 siglos de arte mexicano. Miguel Covarrubias. Nueva York, 1940].

Sesión 12. El arte prehispánico en el muralismo

Profesora invitada: Dra. Iztel Rodríguez Montellaro.

Análisis de textos.

- Manrique, J. A., “Ambigüedad histórica del arte mexicano”, 85-100.
- Rodríguez Montellaro, Itzel, “La antigüedad indígena en la obra de Diego Rivera”, 160-177.
- González Mello, Renato, “Ídolos en los murales”, *Arqueología Mexicana*, Edición especial, núm. 105, (oct 2022): 13-39.

[Análisis de Imagen. Coatlicue transformada, Saturnino Herrán]

Sesión 13. La Coatlicue resignificada

Profesora invitada: Dra. Sandra Zetina

Análisis de textos. Lectura:

- Magaloni, Diana, “Diego Rivera y Coatlicue; Hacia una historia mestiza de la modernidad americana”, 40-53.

[imagen. Unidad Panamericana. Diego Rivera).

Sesión 14. XXI. ¿Arte, artesanía, arte popular, cultura visual?

Análisis de textos. Lecturas para elegir:

- Dorotinsky Alperstein, Deborah y Rían Lozano. “*Culturas Visuales desde América Latina o escalofríos visuales*”, en *Culturas Visuales desde la América Latina*. México, IIE-UNAM, 2022,11-38.
- Bartra, Eli, Liliana Elvira, Marisol Cárdenas, coords. *Interculturalidad estética y prácticas artesanales: mujeres, feminismo y arte popular*. México UAM-Xochimilco, 2019.
- Fernández, Justino, “Introducción”, en *Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos, 1954.

[Imágenes de Germán Venegas y Tatuajes]

Sesión 15. Presentación de los resultados de investigación de alumnos. Discusión, comentarios sobre las presentaciones. Entrega de trabajos finales.

Sesión 16. Réplica de los trabajos finales. Entrega de calificaciones.

Bibliografía requerida y bibliografía recomendada

- Brittenham, Claudia, “Los pintores de Cacaxtla”, en *La pintura mural prehispánica en México. V. Cacaxtla*. Tomo II. México, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM, 2013, pp. 266-361. En <http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/files/original/dd7f1370dda79cd1640480bf57c88342.pdf>
- Fuente, Beatriz de la. “El arte antiguo de México: diversidad en la unidad”, en *Obras*, México, El Colegio Nacional, 2003, tomo I -pp. 131-149
- Beatriz de la Fuente, Discurso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia, México, IIE, *Obras*, Tomo I.
- Chavero, Alfredo. *Historia Antigua, en México a través de los siglos...* T. I. Barcelona, Establecimiento tipo-litográfico Editorial de Espasa, 1893-1890.
- De la Fuente, Beatriz. “Más allá del signo de la “otredad”. Imágenes prehispánicas como emblemas nacionales, en *La imagen política, XXV Coloquio internacional de historia del arte “Francisco de la Maza”, Cuauhtémoc Medina (ed.)*. UNAM: Instituto de Investigaciones Estéticas, 2006, 163-176.
- Díaz del Castillo, Bernal “Historia verdadera de la Conquista de la Nueva España”, México, ed. Porrúa, 1988.
- Fernández, Justino. *Coatlicue. Estética del Arte Indígena Antiguo*. México, IIE, Centro de Estudios Filosóficos.
- Gendrop, Paul, *Arte Prehispánico en Mesoamérica*, 1993.
- Guzmán, Eulalia, “Caracteres Esenciales del Arte Antiguo Mexicano, Su Sentido Fundamental”, *Revista Universidad de México*, nos. 27-28 (1932): 117-155, nos. 29-30 (1933): 408-429..
- Icaza, Isidro Ignacio. Colección de antigüedades mexicanas que ecsisten en el Museo Nacional y dan a la luz Isidro Icaza e Isidro Gondra, litografiadas por Federico Waldeck. México, impreso por Pedro Robert, 1827.
- Levalle, Alejandra. *La Coatlicue en el Interior de la Real y Pontificia Universidad de México de Pedro Gualdi (1841): La transformación del monstruoso ídolo en referente para la construcción de la identidad nacional mexicana. Ponencia (¿información complementaria?)*.
- León y Gama, Antonio. 1792 Descripción histórica y cronológica de las dos piedras, que con ocasión del nuevo empedrado que se está formando en la plaza principal de México, se hallaron en el año de 1790. México: INAH, 1792.
- López Lujan, Leonardo. *El ídolo sin pies ni cabeza: la Coatlicue a fines del siglo XVIII*, *Estudios de cultura náhuatl*, vol. 42 (agosto 2011): 203-232.
- López Cabalero, Paula, “De cómo el pasado prehispánico se vilvió el pasado de todos los mexicanos”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 137-151.
- Kubler, George, *Esthetic Recognition of Ancient Amerindian Art*, New Haven, Yale University Press, 1991.
- Magaloni, Diana, “Diego Rivera y Coatlicue; Hacia una historia mestiza de la modernidad americana”, en *Picasso y Rivera*. Diana Magaloni, Mihael Govan y Miguel Fernández eds. México, Museo del Palacio de Bellas Artes- Los Ángeles County Museum of Art, 2017, 40-53
- Manrique, Jorge Alberto. “Introducir a la divinidad en las cosas: finalidad del arte náhuatl”, en *Una visión del arte y de la historia*. T. I. México, IIE-UNAM, 2000, 21-29.
- Manrique, J. A., “Ambigüedad histórica del arte mexicano”, *Una visión del arte y la historia*. Tomo I. México, IIE, UNAM, 2000, 85-100.
- Martínez Baracs, Rodrigo. “Recuperación del pensamiento indígena e idea de la antigua sabiduría”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 247-269.
- O’Gorman, Edmundo, “El arte o de la monstruosidad. Ensayo de crítica artística precortesiana”, en *Tiempo. Revista Mexicana de Ciencias Sociales y Letras*, núm. 3. 1940
- Pérez Montfort, Ricardo. “Nacionalismo y representación en el México posrevolucionario (1920-1940), “La construcción de los estereotipos nacionales”, en *La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural*. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 247-269.

Revilla, Manuel G. El arte en Méico en la época antigua y durante el Gobierno Virreinal. México, Oficina Tipográfica de la Secretaría de Fomento, 1893.

Rodríguez Montellaro, Itzel. "Arte, tradición y Revolución. Muralismo, nacionalismo y patrimonio cultural", en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 270-279.

Rodríguez Montellaro, Itzel, "La antigüedad indígena en la obra de Diego Rivera", en *Picasso y Rivera*. Diana Magaloni, Mihael Govan y Miguel Fernández eds. México, Museo del Palacio de Bellas Artes-Los Ángeles County Museum of Art, 2017, 160-177.

Peñafiel, Antonio. Monumentos del arte mexicano antiguo. Berlin, A. Asher & Co., 1890.

Tablada, José Juan, La historia del arte en México. México, Cía. Nacional Editora "Aguilas, 1927.

Toscano, Salvador, "El arte antiguo", México y la cultura, México, SEP, 1946, 81-163.

Toscano, Salvador, *Arte precolombino de México y Centroamérica*, 2ª ed., México, IIE, UNAM, 1952.

Vega Villalobos, Ma Elena. "El legado de los escultores: un estudio de las firmas de artistas registradas en los monumentos mayas del Clásico, en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, vol XXXVIII, núm. 108, 2016, 140-175.

Westheim, Paul, *Arte Antiguo de México*, México, Ediciones, FCE, 1950.

Bibliografía complementaria

Achim, Miruna, "La Piedra del Sol", en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural, Pablo Escalante Gonzalbo coord. Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, México, 182-187.

Achim, Miruna, "Las llaves del Museo Nacional", en en La idea de nuestro patrimonio histórico y cultural. Pablo Escalante Gonzalbo coord. T. II. México, Concaulta, 2011, 137-152-165.

Alzate, José Antonio, Obras científicas varias. México, Casa de Felipe de Zuñiga i Ontiveros, 1768-1787.

Durán Ruiz y Martínez Torres, *Edmundo O'Gorman: El fulgor de la monstruosidad artística, Entreciencias: diálogos en la Sociedad del Conocimiento*, vol. 4, núm. 9, 2016.

Hasso von Winning, *Pre-Columbian Art of Mexico and Central America*, Londres, Thames and Hudson, 1969.

Lehman, Walter. *Arte precolombino en Mesoamérica*, Guatemala, José de Pineda Ibarra, 1980

Lombardo, Sonia *et al. Arte precolombino de México*. Milano-Madrid, Electa-Olivetti, 1990.

Miller, Mary Ellen. *El arte de Mesoamérica: de los Olmecas a los Aztecas*

Pasztory, Esther, *Pre-Columbian art*, New York , Cambridge University Press, 1998