

**Formato para impartir actividad académica en la maestría del Posgrado en
Historia del Arte
Semestre 2023-2
Campo de conocimiento: Arte de los virreinos**

Nombre del profesor (es):
Dra. Marta Martín Gabaldón (IIH-UNAM, Unidad Oaxaca) Dra. Raquel E. Güereca Durán (IIH-UNAM, Unidad Oaxaca)
Título de la actividad académica:
Curso optativo: Códices, lienzos y pictografías coloniales para el conocimiento de las sociedades virreinales
Horario y sede:
Viernes, 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 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 virreinales. 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. Códices, lienzos y pictografías: panorama general

La primera parte de 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. La segunda parte de la sesión será dedicada 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, *Codex Borgia. Original conservado en la Biblioteca Apostólica Vaticana, Brog. Mess I*, Madrid, Biblioteca Apostólica Vaticana / Testimonio Compañía Editorial, 2008, p. 204-235.

Sesión 2. 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.

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 3. 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.

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. Ruz Barrio, Miguel Ángel, "Los Códices *Matritenses* de fray Bernardino de Sahagún: estudio codicológico del manuscrito de la Real Academia de la Historia", *Revista Española de Antropología Americana*, v. 40, n. 2, 2010, p. 189-228.

Sesión 4. Los estilos

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

1. Escalante Gonzalbo, Pablo, "La gran tradición Mixteca-Puebla", en *Los códices*, México, Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, 1998, p. 12-21.
2. Pastrana Flores, Miguel, "Códices anotados de tradición náhuatl", en José Rubén Romero Galván (coord.), *Historiografía mexicana. Volumen I. Historiografía novohispana de tradición indígena*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas, 2003, p. 51-84.

Sesión 5. Códices de la Mixteca

El foco de atención se pondrá en los seis códices mixtecos que se conservan, algunos de los cuales reflejan acontecimientos desarrollados en el siglo XVI, sentaron una importante base estilística y son la clave para conocer el devenir histórico de la región. Atenderemos a sus características formales, de composición y a las historias que cuentan. Reflexionaremos sobre los motivos de su elaboración y pondremos en relación su contenido con los datos que nos ofrecen otras fuentes, como la arqueología y el estudio del paisaje cultural.

1. Jansen, Maarten, "The Search for History in Mixtec Codices", *Ancient Mesoamerica*, n. 1, 1990, p. 99-112.
2. Hermann Lejarazu, Manuel, "Historias y genealogías en imágenes de la Mixteca", *Artes de México*, n. 19, 2013, p. 54-61.

Sesión 6. Documentos calendárico-religiosos

Un corpus muy relevante para el conocimiento de las sociedades indígenas lo constituyen los documentos de carácter calendárico, mántico y religioso. En la sesión proporcionaremos algunas claves para su interpretación y su relación con otras manifestaciones pictográficas elaboradas durante el período virreinal.

1. León-Portilla, Miguel, "Las cosas divinas, humanas y naturales en los códices mesoamericanos", *Artes de México*, n. 19, 2013, p. 8-23.
2. 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>

Sesión 7. Imágenes del territorio: lienzos y mapas

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. Se presentarán algunas aproximaciones metodológicas para su análisis desde las distintas disciplinas que los han estudiado – geografía, etnohistoria, historia del arte– y se prestará especial atención a un grupo especialmente representado en Oaxaca: los lienzos.

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. 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 8. Los documentos pictográficos del Sur de la Sierra Juárez, a cargo de la Dra. Laura Diego Luna (IIE-UNAM)

Durante el periodo novohispano, los grupos indígenas continuaron haciendo uso de pictografías, adaptando éstas a nuevas necesidades y formatos. Una de las regiones poco conocidas que cuenta con varios documentos pictográficos de tradición indígena, concentrados en una pequeña área, es la porción sur de la Sierra Juárez, jurisdicciones coloniales de Ixtepeji y cabecera de Ixtlán perteneciente a Antequera. Los documentos que de aquí proceden son: El Lienzo de Yatini, El Lienzo de San Lucas Yatao, El Lienzo de Chicomesúchil, La Tira de Ixtepeji y el Lienzo de Yatuni. El primero quizá elaborado a fines del siglo XVI, pero la mayoría en el siglo XVII. En esta sesión, la Dra. Laura Diego Luna (IIE-UNAM) hablará de la procedencia de cada uno de éstos lienzos, contextualizándolos en el espacio y tiempo. Se dialogará acerca de los posibles motivos que dieron origen a su manufactura y se reconocerán los temas comunes a ellos, entre los que se encuentran: la fundación de sus nuevos asentamientos, reclamos de caciques coloniales que buscan legitimarse, entre otras cosas recordando su apoyo a los primeros españoles. Otro aspecto a destacar es que, en algunos casos, se trata de documentos que recuperan la memoria de acontecimientos ocurridos pocos siglos o décadas atrás como la llegada de la nueva fe cristiana o

de la autoridad española y que, por otra parte, buscan dar cuenta del nuevo orden territorial, enfatizando el reconocimiento de límites por parte de las autoridades virreinales.

1. Dehouve, Daniele, *Hacia una historia del espacio en la Montaña de Guerrero*, México, CEMCA-CIESAS, 1995.
2. Doesburg, Sebastián van, "El lienzo de Santa Catarina Ixtepeji: un documento pictográfico tardío de la Sierra Juárez", en *Acervos, Boletín de los archivos y bibliotecas de Oaxaca*, n. 17, 2000, p. 28-34.

Sesión 9. 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.

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 10. Documentos etnográficos

En la sesión se presentará el corpus de documentos considerados etnográficos porque dan cuenta de diversos aspectos de la vida previa a la Conquista de ciertas sociedades mesoamericanas. De especial importancia resultan el *Códice Florentino* y el *Códice Tudela*.

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

Sesión 11. Documentos económicos

Los registros económicos, de muy diverso tipo, fueron manuscritos muy abundantes. En la sesión nos aproximamos a las peculiaridades de su composición, estilo y uso que hacen de ellos un género que nos permite conocer muchos datos acerca de la vida económica de los pueblos indígenas.

1. Rojas, José Luis de, "*Los libros pictográficos de tributos: el Códice Mendoza y Matrícula de Tributos*", en *Estudios de historia social y económica de América*, n.12, 1995, p. 651-661.
2. Terraciano, Kevin, *Codex Sierra: A Nahuatl-Mixtec Book of Accounts from Colonial Mexico*, Norman, University of Oklahoma, Part I, p. 13-84.

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.

1. Menegus Bornemann, Margarita, "Títulos Primordiales de Acapulco y Tepehuexoyuca o el Códice Techialoyan 731", *Jahrbuch für Geschichte Lateinamerikas - Anuario de Historia de América 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.

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.

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, a cargo del Dr. Omar Aguilar Sánchez (UACO Tlaxiaco)

En relación con lo discutido en la sesión anterior, se dialogará con el Dr. Omar Aguilar Sánchez 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. Ello constituye un interesante enfoque descolonial del que el profesor invitado es partícipe como integrante del pueblo Ñuu Savi.

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 JnaNiingüi (Cerro del Gran Caracol) en el pueblo de San Miguel Tequixtepec (Coixtlahuaca, Oaxaca), donde se alberga una reproducción de dos códices que representan los orígenes mitológicos y los linderos antiguos de la comunidad. Se persigue dialogar *in situ* acerca de la concepción local como patrimonio de estos manuscritos 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, Amoxtli: el papel, el libro: los códices mesoamericanos: una guía para la introducción al estudio del material pictórico indígena*, México, Tava, 1992.

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.

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

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.

Mercenario Orgega, Mariana y Manuel A. Hermann Lejarazu, *Didáctica de las fuentes históricas. México prehispánico y colonial*, México, UNAM, CCH-Naucaupan, 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>