

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA

ASIGNATURA
ARTE ANTIGUO DE MÉXICO—1
Semestre 2025-1

Ciclo: 2024-2025

Área: Conocimiento Histórico. Subárea 3: Arte Antiguo de México

Carácter: Optativa libre. Créditos: 4

Horario: Jueves de 10:00 a 12:00 h

Profesora: Dra. Verónica Hernández

veronicahernandez@filos.unam.mx

Abril de 2024

DESCRIPCIÓN

Desde un presente en el que somos receptores y creadores de un sinfín de imágenes, cuya artificialidad suele revelarse, ¿cómo podemos pensar las imágenes que se conservan de la antigüedad? ¿Cómo educar la mirada para hacerlas legibles? ¿Cómo retrotraer su creación, recepción, visibilidad u ocultación originales? ¿Cómo sistematizar su estudio cuándo se desconocen sus contextos específicos? La asignatura Arte Antiguo de México—1 se adscribe al área de Conocimiento Histórico del plan de estudios de la Licenciatura en Historia. Tal área expande la formación del alumnado hacia múltiples asuntos de la realidad histórica y sus particulares tratamientos analíticos. Consecuentemente, esta asignatura podría constituir el inicio de una especialización, como la historia antigua de México, la historia del arte de los pueblos originarios de México o la historia del arte en lo general.

El curso se complementa con la asignatura Arte Antiguo de México—2, aun cuando el plan de estudios no establece una seriación obligatoria entre las materias.

Permite al alumnado acrecentar u obtener nociones sobre el pasado prehispánico de México y áreas colindantes, con base en la destacada importancia de los testimonios plásticos para el entendimiento de las sociedades de esa época, tanto porque materializan y condensan sofisticados componentes intangibles, como porque representan y evidencian artes perecederas y múltiples sucesos efímeros. Los testimonios artísticos serán examinados desde la historia del arte, una perspectiva disciplinaria capacitada para su análisis sensible –más allá de lo visual-, que subraya sus peculiaridades históricas en las esferas ideológica, política, económica, ecológica, religiosa, social, tecnológica y ritual, entre otras, y que utiliza críticamente las aportaciones de diversos campos de conocimiento.

El diseño de la asignatura pretende ofrecer un panorama de la heterogeneidad cultural del México antiguo, de modo que, a la par de atender los temas más reconocidos, se detiene en algunos

que han sido marginados en la historiografía. Plantea conexiones sincrónicas y diacrónicas dentro de ese periodo y también conecta con etapas posteriores, hasta la actualidad de las sociedades originarias de México. Ostenta la complejidad y diversidad de las artes, en cuanto a su conceptualización histórica e historicidad, polisemia, categorías de análisis (como estilo, materialidad, técnica, función, agencia, antropología, iconografía e iconología) y trasciende clasificaciones que otorgan una mayor jerarquía a ciertas expresiones. Cabe resaltar que lo artístico se piensa en términos de su interacción con otros ámbitos culturales, en contraposición a su registro como mera ilustración, reflejo o síntoma.

El temario se organiza en seis módulos. Los dos primeros aportan nociones elementales para el estudio de la historia del arte antiguo de México, mismas que se concretan en conceptos y estrategias de análisis que se pondrán en práctica en el resto de los módulos temáticos. Su contenidos conciernen a vestigios arcaicos de Aridoamérica y a los periodos Preclásico y Clásico temprano de Mesoamérica (en la asignatura Arte Antiguo de México—2 se continuará con la etapa tardía de Aridoamérica, la macroárea cultural de Oasisamérica, temas mesoamericanos del Clásico y Posclásico, y se incursiona en el comienzo de la época virreinal).

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Dado el objeto de estudio, los recursos visuales -y a veces audiovisuales- serán prioritarios en el proceso de enseñanza y aprendizaje del curso. La explicación de las imágenes, sus formas y ámbitos culturales se articula con la lectura obligatoria de determinados textos que se comentarán en clase; en lo general, previo a cada sesión, el alumnado deberá leer textos breves, de unas diez páginas.

Parte de las lecturas orientadas a las nociones elementales de estudio se asimilarán en grupos de hasta tres personas y se compartirá lo deliberado con el resto de las personas participantes en el curso.

El desempeño activo del alumnado asimismo consistirá en la elaboración de tres aproximaciones exegéticas a obras artísticas -en cada caso, en textos no mayores a dos cuartillas (más aparato crítico, bibliografía y sección de figuras)- con las que se haya establecido contacto directo o se conozcan registros extensos; cada exégesis se sustentará en dos publicaciones de investigaciones histórica. En un máximo de 10 minutos, cada uno de estos trabajos se presentará ante el grupo, proyectando imágenes de la obra y el texto elaborado.

Al término de cada módulo temático, se realizará un rápido examen escrito, con cinco reactivos cada uno.

OBJETIVOS

Durante el curso, el alumnado:

- Se apropiará de nociones y prácticas elementales para el estudio de la historia indígena antigua de México.

- Identificará culturas del México antiguo, tanto por algunas de las más examinadas como por las menos reconocidas.
- Identificará obras de alfarería, pintura, cestería, escultura, arquitectura, indumentaria, mobiliario, entre otras artes, así como a sus cualidades visibles y no ostentadas, sus usos, funcionamientos y contextos.
- Deducirá el valor testimonial histórico de las artes plásticas.
- Desarrollará su pensamiento crítico y apreciación sensible en enlace con un conocimiento histórico.
- Asimilará criterios y metodologías para mirar, describir, realizar exégesis y otros tipos de análisis del arte.
- Desarrollará habilidades para el análisis de textos y la redacción.
- Fortalecerá el rigor y la ética académica.

TEMARIO

Módulo 1. Algunas nociones elementales para el estudio de la historia del arte antiguo de México
1.1 Interdisciplinarietà
1.2 Pasado y presente de los pueblos originarios
1.3 Diversidades étnicas, lingüísticas y estéticas
1.4 Territorio y paisaje; macroáreas culturales y cosmovisiones
1.5 Regionalización y periodización
Módulo 2. Conceptos y metodologías histórico artísticas
2.1 El arte como concepto histórico y la historicidad del arte
2.2 Las obras de arte y su polisemia como medio para el conocimiento histórico
2.3 El arte como cultura material que testimonia lo efímero y percedero
2.4 Las obras artísticas con y sin contexto arqueológico, y a través de fuentes documentales
2.5 Categorías y metodologías de análisis de las artes plásticas
Módulo 3. Arte aridoamericano arcaico
3.1 Arte de la cultura del noreste en Nuevo León
3.2 Arte de la cultura de Baja California Sur
3.3 Conexiones con artes percederas y estéticas del presente indígena de Baja California
Módulo 4. Arte mesoamericano del Preclásico temprano y medio
4.1 Arte de la cultura mokaya
4.2 Arte de la cultura olmeca
4.3 Conexiones: el estilo olmeca en Mesoamérica
4.4 Arte del Preclásico medio en el Centro de México
4.5 Los inicios de la tradición de las tumbas de tiro en el Occidente: El Opeño, Capacha-Mascota
4.6 Conexiones entre el Centro de México, Occidente y el Área Andina
Módulo 5: Arte mesoamericano del Preclásico tardío

5.1 Arte de la cultura Izapa 5.2 Arquitectura maya del Petén 5.3 Pintura mural maya del Petén 5.4 Arte de la cultura de Cuicuilco
Módulo 6: Arte mesoamericano en el Occidente
6.1 Arte de la cultura Chupícuaro 6.2 Arte de la cultura de las tumbas de tiro 6.3 Conexiones: lazos históricos entre la antigua cultura de tumbas de tiro y el presente indígena del Gran Nayar

EVALUACIÓN

- Para acreditar la asignatura, se permite un máximo de dos faltas no justificadas a las sesiones.
- Las ausencias por enfermedad u otra causa de fuerza mayor podrán justificarse mediante el debido comprobante.

Seis exámenes parciales escritos con cinco reactivos cada uno	60% (10% cada examen)
Cuatro presentaciones grupales sobre textos y obras artísticas deliberados durante la clase	10%
Tres trabajos escritos con aproximaciones exegéticas, respectivamente, a tres obras de arte. La extensión de cada uno será de 2 cuartillas (más aparato crítico, bibliografía y figuras). En no más de 10 minutos, cada una de estas exégesis se presentará ante el grupo. En estos trabajos escritos, cualquier plagio implicará una calificación reprobatoria. Para evitar este tipo de práctica, voluntaria o involuntaria, se recomienda consultar: <i>Postura sobre plagio de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades</i> , https://www.humanidades.unam.mx/wp-content/uploads/ce_Postura-sobre-plagio-de-la-Comision-de-Etica-del-Subsistema-de-Humanidades.pdf	30%

BIBLIOGRAFÍA GENERAL

- Arnheim, Rudolph, *Arte y percepción visual*, Madrid, Alianza Forma, 1979.
- Arqueología Mexicana*, ed. especial 11, *Tiempo mesoamericano (2500 a.C.-1521 d.C.)*, México, INAH, Raíces [sept. de 2002].
- Arqueología Mexicana*, ed. especial 94, *Cabezas colosales olmecas*, México, INAH, Raíces, diciembre de 2020.
- Arqueología Mexicana*, ed. especial 104, *San Lorenzo y el amanecer de la civilización olmeca*, México, INAH, Raíces, agosto de 2022.

- Belting, Hans, *Antropología de la imagen*, Gonzalo María Vélez Espinosa, trad., Buenos Aires, Katz, 2010.
- Boehm, Gottfried, *Cómo generan sentido las imágenes. El poder del mostrar*, ed., trad., notas y glosario de Linda Báez Rubí, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2017.
- Breen, William Breen, comp., *Arte rupestre del noreste*, Monterrey, Fondo Editorial de Nuevo León, 2007.
- Burke, Peter, *Visto y no visto. El uso de la imagen como documento histórico*, Teófilo de Lozoya, trad., Barcelona, Crítica, 2001.
- Cabrera Guerrero, Martha Eugenia, *Las grutas de Juxtlahuaca : santuario al dios olmeca del maíz*, México, Gobierno del Estado de Guerrero, Secretaría de Cultura, 2017.
- Carballo, David M., “Effigy vessels, religious integration, and the origins of the Central Mexican pantheon”, *Ancient Mesoamerica*, Cambridge University Press, núm. 18, 2007, pp. 53-67.
- Carroll, Noël, *Filosofía del arte. Una introducción contemporánea*, Laura Lecuona, trad., México, Secretaría de Cultura, UNAM, 2016 [1999].
- Casado López, María del Pilar, comp. y Lorena Mirambell Silva, coord., *El arte rupestre en México, ensayos 1990-2004*, México, INAH, 2006.
- Castiñeiras González, Manuel Antonio, *Introducción al método iconográfico*, Barcelona, Ariel, 1998.
- Clark, John E. coord., *Los olmecas en Mesoamérica*, México-Madrid, El Equilibrista-Turner, 1994.
- Crosby, Harry W., *The Cave Paintings of Baja California. Discovering the Great Murals of an Unknown People*, San Diego, Cal., Sunbelt Natural History Books, 1997.
- Cyphers, Ann, *Escultura olmeca de San Lorenzo Tenochtitlán*, México, UNAM-Coordinación de Humanidades e Instituto de Investigaciones Antropológicas, 2004.
- Dondis, A. Donis, *Sintaxis de la imagen. Introducción al alfabeto visual*, Barcelona, Gustavo Gili, 2017.
- Escalante Gonzalbo, Pablo, *Un recorrido por el Museo Amparo: la Colección Prehispánica*, fotografía de Juan Carlos Varillas Contreras, Puebla, Fundación Amparo IAP, 2019, <https://www.museoamparo.com/biblioteca/publicacion/25>
- Escobar, Ticio, *La belleza de los otros. Arte indígena del Paraguay*, Asunción, Centro de Documentación e Inv. de Arte Popular e Indígena del Centro de Artes Visuales, 1993.
- Faugère, Brigitte, coord., *De Chupícuaro a Teotihuacán: arqueología del valle del río Tigre, Guanajuato*, 2 t., México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2022.
- Flores, Dolores, *Ofrendas funerarias de Chupicuaro, Guanajuato*, México, INAH, 1992.
- Fuente, Beatriz de la, *Obras*, t. 3, *El arte olmeca*, parte 1: *Arte e historia*, parte 2: *La escultura monumental*, Verónica Hernández, ed., México, El Colegio Nacional, 2004.
- Fuente, Beatriz de la, *Obras*, t. 4, *El arte olmeca*, parte 3, *Escultura monumental olmeca. Catálogo*, en coautoría con Nelly Gutiérrez Solana, Verónica Hernández, ed., México, El Colegio Nacional, 2006 [1973].

- Fuente, Beatriz de la, *Obras*, t. 5, *El arte olmeca*, parte 4, *Ensayos*, Verónica Hernández, ed., México, El Colegio Nacional, 2009.
- Fuente, Beatriz de la, *Obras*, t. 6, *El arte olmeca*, parte 5, *Los hombres de piedra. Escultura olmeca. Catálogo*, Verónica Hernández, ed., México, El Colegio Nacional, 2009 [1977].
- Fuente, Beatriz de la, “Realidades artísticas y mitos figurados”, en Pablo Rudomín, coord., *El concepto de realidad. Verdad y mitos en la ciencia, la filosofía, el arte y la historia*, México, El Colegio Nacional, 2004, pp. 193-218.
- García Cook, Ángel, “Importancia de la región poblano-tlaxcalteca en el surgimiento de las grandes ciudades del Altiplano central de México”, *Arqueología*, México, núm. 49, septiembre-diciembre de 2014, pp. 91-104.
- García Moll, Roberto *et al.*, *Catálogo de entierros de San Luis Tlatilco, México, Temporada IV*, México, INAH, 1991.
- Garduño Ortega, Ana, ed., *El México antiguo. Colección del Museo Amparo*, Ciudad de México, Fundación Amparo I.A.P., 2021.
- Gendrop, Paul, *Diccionario de arquitectura mesoamericana*, México, Trillas, 1997.
- Gell, Alfred, *Arte y agencia: una teoría antropológica*, Guillermo Wilde y Gonzalo Araoz, eds., Ramses Cabrera Olivares, trad., Buenos Aires, Argentina SB Editorial, 2016.
- González Lauck, Rebecca, “Observaciones en torno a los contextos de la escultura olmeca en La Venta, Tabasco”, en *Acercarse y mirar. Homenaje a Beatriz de la Fuente*, María Teresa Uriarte y Leticia Staines, eds., México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, pp.75-106.
- Grove, David, *Las pinturas de la época del Preclásico Medio de la Cueva de Oxtotitlán, Guerrero*, <http://www.famsi.org/spanish/research/grove/index.html>
- Grove, David, “Morelos, cuna de la cultura de Tlatilco (1200-900 a.C.)”, en Horacio Crespo, dir., *Historia de Morelos. Tierra, gente, tiempos del Sur*, t. 2, *La arqueología en Morelos. Dinámicas sociales sobre las construcciones de la cultura material*, Sandra L. López Varela, coord., México, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 2018, pp. 43-65.
- Haskell, Francis, *La historia y sus imágenes: el arte y la interpretación del pasado*, José Luis López Muñoz, trad., Madrid, Alianza, 1994.
- Hernández Díaz, Verónica, “Arte y cosmovisión. La cultura tumbas de tiro y el Gran Nayar”, en Pablo F. Amador y Óscar Flores, coords., *Historia del arte y estudios de cultura visual. 85 años del Instituto de Investigaciones Estéticas*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2020, pp. 47-58, en <http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/60>.
- Hernández Díaz, Verónica, “El arte del Occidente mesoamericano. Introducción a su historia”, en *Itinerario del Arte en Jalisco. Lecturas para su historia*, Arturo Camacho Becerra, comp., Guadalajara, Universidad de Guadalajara-Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, 2016, pp. 15-70.
- Hernández Díaz, Verónica, “Elogio de lo doméstico: la representación de la vivienda en el arte de la cultura de las tumbas de tiro” en Louise Noelle, coord., *La casa mexicana: un estudio sobre*

las distintas formas de habitar, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2018, pp. 13-41.

Hernández Díaz, Verónica, “La fauna y los estratos del cosmos en el arte de la cultura de las tumbas de tiro del Occidente mesoamericano”, en Itzel Rodríguez González, comp., *Animalística. XXXVIII Coloquio Internacional de Historia del Arte* (2014: Mérida, Yucatán), México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2023, pp. 173-194, <http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/74>

Hernández Díaz, Verónica, “La imagen del cosmos en la configuración del paisaje en la cultura de tumbas de tiro”, en Louise Noelle Gras y David Wood, eds., *Estética del paisaje en las Américas, XXXVII Coloquio Internacional de Historia del Arte*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2015, pp. 139-164. <http://www.ebooks.esteticas.unam.mx/items/show/50>

Hernández Díaz, Verónica, “La mítica inundación cósmica en el Occidente indígena de México: iconos operativos en la antigua cultura tumbas de tiro y las actuales sociedades del Gran Nayar”, en Renato González Mello, ed., *Entre imagen y texto*, México, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 2023, 17-46.

Jiménez García Elizabeth *et al.*, *Historia general de Guerrero*, vol. 1, *Época prehispánica*, México, INAH, Gobierno del Estado de Guerrero, JGH Editores, 1998.

López Austin, Alfredo, *Tamoanchan y Tlalocan*, México, FCE, 1994.

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján, *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fideicomiso Historia de las Américas, FCE, 1996.

Lowe, Gareth W., Thomas A. Lee, Eduardo Martínez Espinoza, *Izapa: una introducción a las ruinas y los monumentos*, Annabella Muñoz Rincón, trad., Tuxtla Gutiérrez, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, 2000.

Magaloni, Diana y Laura Filloy, coords., *La Ofrenda 4 de La Venta. Un tesoro olmeca reunido en el Museo Nacional de Antropología. Estudios y catálogo razonado*, México, INAH, 2013.

Melot, Michel, *Breve historia de la imagen*, María Condor, trad., [España], Siruela, 2010.

Mirzoeff, Nicholas, *How to see the world*, Nueva York, Basic Books, 2016.

Moral, Raúl del “Izapa”, en *Las culturas de Chiapas en el periodo prehispánico*, Dúrdica Ségota, coord., Chiapas, Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Chiapas, 2000, pp. 60-87.

Mountjoy, Joseph B., *El Pantano y otros sitios del Formativo Medio en el valle de Mascota, Jalisco*, Guadalajara, Gobierno de Jalisco-Secretaría de Cultura, 2012.

Nebot García, Edgar, *Tlatilco: los herederos de la cultura tenocelome*, Oxford, Inglaterra, Archaeopress, 2004.

Niedeberger-Betton, Christine, *Paleopaisajes y arqueología pre-urbana de la cuenca de México*, María Rosa Avilez Romero y Véronique Darras, coords., México, Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, INAH, UNAM, 2018, 2 t.

- Niedeberger-Betton, Christine y Rosa Ma. Reyna Robles, coords., *El pasado arqueológico de Guerrero*, México, Centro Frances de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, 2002.
- Ochoa Castillo, Patricia y Óscar Huerta, *La Sala del Preclásico del Altiplano*, México, INAH, 1994.
- Olay Barrientos, María de los Ángeles coord., *Morir y permanecer. Los patrones funerarios en el Valle de Colima*, México, Secretaría de Cultura, INAH, 2023.
- Oliveros, Arturo, *Hacedores de tumbas en El Opeño, Jacona, Michoacán*, Jacona, El Colegio de Michoacán, H. Ayuntamiento de Jacona, 2004.
- Pächt, Otto, *Historia del arte y metodología*, Francisco Corti, trad., Madrid, Alianza, 1986.
- Panofsky, Erwin, *El significado de las artes visuales*, Madrid, Alianza 1995 [1955].
- Pérez Campa, Mario, Francisco Carlos Rangel y Zazil Sandoval, *Cuicuilco. Ciudad de México*, México, INAH, 2007.
- Porter, Muriel Noe, “Excavations at Chupícuaro, Guanajuato, Mexico”, *Transactions of the American Philosophical Society*, New Series, vol. 46, parte 5, Filadelfia, The American Philosophical Society, 1956, 515-637.
- Quirarte, Jacinto, *El estilo artístico de Izapa*, UNAM-Instituto de Investigaciones Estéticas, 1973.
- Saturno, William A., Karl A. Taube y David Stuart, *Los murales de San Bartolo, El Petén, Guatemala*, Barnardsville, North Carolina, Center for Ancient American Studies (Ancient America, 7), 2005.
- Schapiro, Meyer, *Estilo*, Buenos Aires, Ediciones 3, 1962 [1953].
- Shiner, Larry, *La invención del arte. Una historia cultural*, Eduardo Hyde y Elisenda Julibert, trads., Barcelona, Paidós, 2004.
- Solanes Carrazo, María del Carmen y Enrique Vela Ramírez, *Arqueología Mexicana*, ed. especial 5, *Atlas del México prehispánico*, México, INAH, Raíces, 2000.
- Tena, Rafael, *Arqueología Mexicana*, ed. especial 114, *Mitos indígenas de México de la época prehispánica a la actualidad*, prol. de Enrique Vela, México, INAH, Raíces, abril 2024.
- Townsend, Richard F., ed., *El antiguo Occidente de México: arte y arqueología de un pasado desconocido*, Carlos E. Gutiérrez Arce, ed. en español, México, Gobierno del Estado de Jalisco-Secretaría de Cultura, 2000.
- Uriarte, María Teresa, coord., *El juego de pelota mesoamericano. Temas eternos, nuevas aproximaciones*, México, UNAM-Dir. Gral. de Publicaciones y Fomento Editorial e Instituto de Investigaciones Estéticas, 2016.
- Uriarte, María Teresa, ed., *Olmecas*, México, UNAM, Jaca Book, 2018.
- Valadez Moreno, Moisés *et al.* *Boca de Potrerillos*, Monterrey, Universidad Autónoma de Nuevo León/Museo Bernabé de las Casas, 1998.
- Winning, Hasso von, *El arte prehispánico del Occidente de México*, Phil C. Weigand y Eduardo Williams eds., Eduardo Williams y Brigitte Boehm de Lameiras, trads., Zamora, Guadalajara, El Colegio de Michoacán, Secretaría de Cultura de Jalisco, 1996.