

PROGRAMA ARTE ANTIGUO DE MÉXICO

Optativa

Área Conoc. Historia/Subárea 3/Arte Antigo México

2 hrs. Semana

INTRODUCCIÓN A MESOAMÉRICA. HISTORIA DE LOS ESTUDIOS SOBRE ARTE ANTIGUO Y TEMAS DE ICONOGRAFÍA DE LARGA DURACIÓN.

DR. BLAS ROMÁN CASTELLÓN HUERTA

blascastellon@filos.unam.mx

Facultad de Filosofía y Letras UNAM

Colegio de Historia

Semestre 2025-2

Propósito y Objetivos

El propósito principal de este curso es tener una aproximación amplia al conocimiento de las representaciones plásticas y los valores estéticos y culturales más representativos de las antiguas culturas mesoamericanas. Para este fin se han seleccionado algunos temas generales que ofrecen una introducción general a Mesoamérica y algunos temas iconográficos de larga duración que ilustren la naturaleza de los problemas principales en el estudio del arte antiguo de México.

Descripción del Curso 2023-2

En el presente semestre se abordarán tres segmentos de distinto contenido. El primero es la introducción general de Mesoamérica, con la ubicación espacio-tiempo de las distintas manifestaciones durante las clases iniciales, y cuando sea necesario en cada tema.

El segundo tema es un repaso por la historia del desarrollo de los estudios sobre arte y culturas antiguas, a través de sus representantes más destacados, desde finales del siglo XVIII, hasta el presente.

Como tercera parte, el enfoque estará orientado hacia la identificación de temas específicos de representación del arte antiguo y su simbolismo, recurriendo a la comparación entre distintos periodos y regiones. Este acercamiento aplicado desde el semestre 2020-2 es menos monográfico y más directo en cuanto a los contenidos culturales, simbólicos y religiosos de los principales temas iconográficos del mundo mesoamericano.

Metodología del Curso

El curso se desarrollará mediante exposiciones en las cuales el profesor presentará los diversos temas del curso. Como apoyo a la exposición, se presenta material gráfico de acuerdo a los temas descritos. Durante las clases se discutirán las lecturas asignadas en cada caso para una mejor participación del estudiante. Aquí se ofrece una bibliografía de carácter general para consulta.

Criterios de Evaluación

La evaluación se hará en términos de identificación y comparación de los principales temas y contempla diversos aspectos con dos exámenes. La participación en las clases será importante, y si es necesario se solicitará el desarrollo de un ensayo breve derivado de los temas a tratar. Conforme avance el curso se asignarán lecturas en los distintos temas, con una guía de estudio, de acuerdo con los exámenes programados. La mayoría se encuentra en la bibliografía temática adjunta.

TEMARIO 2023-2

1. Primera clase (viernes 3 de febrero)

Presentación del curso. Concepto de Mesoamérica, periodos y áreas culturales. Problemática actual del estudio de la iconografía, la escritura y el simbolismo.

Lectura: Matos, Moctezuma, Eduardo (2013) “Mesoamérica antigua” en *América Mestiza* (W. Ospina ed.), pp. 102-112, Mondadori, Barcelona.

2. Segunda clase

Periodización de Mesoamérica. Definición y ubicación cronológica de los periodos Preclásico, Clásico y Postclásico. El periodo Preclásico o Formativo y el horizonte Olmeca

3. Tercera clase

El periodo Clásico mesoamericano. Teotihuacan y el área maya. El periodo Epiclásico y la ruptura de las grandes culturas.

Lectura: López Luján, Leonardo (2005) “Teotihuacán, Estado de México. La ciudad de los dioses”. *Arqueología Mexicana* 74: 76-83.

4. Cuarta clase

El periodo Postclásico. Tula y el estilo Mixteca-Puebla. Tenochtitlan y la expansión mexicana.

Lectura: López Luján, Leonardo y Bertina Olmedo (2010) “Los monolitos del mercado y el glifo *tianquiztli*”, *Arqueología Mexicana* No. 101, pp. 18-21.

(Incluir ejercicio de estilos: imágenes del Preclásico (Tlatilco, Olmeca), Clásico (Teotihuacán, Maya) y Posclásico (Códices, Cerámica Mixteca-Puebla).

5. Quinta clase

La historia de los estudios sobre arte mesoamericano antiguo, a través de sus representantes: 1790 al presente.

6. Sexta clase

La historia de los estudios sobre arte mesoamericano antiguo, a través de sus representantes: 1790 al presente (Continuación)

7. Séptima clase

La historia de los estudios sobre arte mesoamericano antiguo, a través de sus representantes: 1790 al presente (Continuación)

(Selección de tema para ensayo final)

8. Octava clase

El Dios del Maíz y su importancia como culto sagrado en Mesoamérica

Lectura: Paulinyi, Zoltan (2013) “The maize goddess in the Teotihuacan pantheon”. *Mexicon* 35: 86-90.

9. Novena clase

Flores y plantas en Mesoamérica. Usos, simbolismo, e iconografía

10. Décima clase

Cánidos en el mundo antiguo, perros, coyotes y zorros

11. Onceava clase

Máscaras y rostros y figurillas de México antiguo. Usos funerarios y rituales

12. Doceava clase

Braseros y objetos relacionados con el fuego. Rituales y simbolismo

13. Treceava clase

Música y sonidos en Mesoamérica. Aerófonos e instrumentos rituales y de uso común

14. Catorceava clase

Simbolismo del jade y la obsidiana en el México antiguo

Lectura: Karl Taube: “La jadeíta y la cosmovisión de los olmecas” *Arqueología Mexicana* 87, pp. 43-48, 2007.

15. Quinceava clase

Falsificación, saqueo y coleccionismo del arte mesoamericano

Lectura: Leonardo López Luján “El Tejo de Oro y la Noche Triste”. *Arqueología Mexicana* 27(161):14-21, 2020.

EVALUACIÓN FINAL

BIBLIOGRAFÍA GENERAL TEMÁTICA

Mesoamérica y Religión

Kirchhoff, Paul “Mesoamérica, sus Límites Geográficos, Composición Étnica y Caracteres Culturales”. *Tlatoani*. Suplemento 3, Sociedad de Alumnos de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, México, 1967.

López Austin, Alfredo y Leonardo López Lujan, *El pasado indígena*, Fondo de Cultura Económica, E Colegio de México, 1996.

Matos, Eduardo “Mesoamérica”. *Historia Antigua de México* vol. 1, (L. Manzanilla y L. López Coord.), pp. 49-73, INAH, UNAM, Miguel Angel Porrúa, México, 1994. Monjaraz-Ruiz,

Arte Olmeca

Grove, David C. “Chalcatzingo: Breve introducción”, *The PARI Journal* No. 9: 1-7, 2008.

Joralemon, Peter D. *A Study on Olmec Iconography*. Studies in Precolumbian Art and Archaeology 7, Dumbarton Oaks, Washington D.C., 1971. (Ed. en español: Un Estudio en Iconografía Olmeca. Universidad Veracruzana, Xalapa, 1990).

Taube, Karl “The Olmec Maize God: the face of corn in Formative Mesoamerica”, *RES: Anthropology and Aesthetics* 29/30, 1996, pp 39-81.

Taube, Karl : “La jadeíta y la cosmovisión de los olmecas” *Arqueología Mexicana* 87, pp. 43-48, 2007.

Taube, Karl “El dios de la lluvia olmeca”, *Arqueología Mexicana*, No. 96, 2009, pp.26-29.

Uriarte, Teresa y Rebeca González *Olmeca. Balance y perspectivas. Memoria de la Primera Mesa Redonda*, 2 vol., UNAM, INAH, Conaculta, Fundación Brigham Young, México, 2008.

Teotihuacan

Cowgill, George L. *Ancient Teotihuacan. Early Urbanism in Central Mexico*, Cambridge University Press, New York, 2015.

Headrick, Annabeth, *The Teotihuacan Trinity. The sociopolitical structure of an ancient Mesoamerican city*, University of Texas Press, 2007, pp. 44-71.

Hirth, Kenneth G., David M. Carballo y Bárbara Arroyo (Eds.) *Teotihuacan, The World Beyond the City*. Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 2020

López Luján, Leonardo, Laura Filloy, Barbara Fash, William Fash y Pilar Hernández, “El poder de las imágenes: esculturas antropomorfas y cultos de élite en Teotihuacán” en *Arqueología e Historia del Centro de México, Homenaje a Eduardo Matos Moctezuma* (L. López, D. Carrasco y L. Cué Coords.), pp 171-201, INAH, México, 2006.

López Luján, Leonardo (2005) “Teotihuacán, Estado de México. La ciudad de los dioses”. *Arqueología Mexicana* 74: 76-83.

Manzanilla, Linda *Teotihuacan. Ciudad Excepcional de Mesoamérica*. El Colegio Nacional, México, 2017. (en línea).

Paszatory, Esther *Teotihuacan: An Experiment in Living*. University of Oklahoma Press, Norman and London, 1997.

Robb, Matthew (Ed.) *Teotihuacan. City of Water, City of Fire*. Fine Arts Museum of San Francisco-De Young, University of California Press, 2017

Sejourné, Laurette *Un palacio en la Ciudad de los Dioses, Teotihuacán*. Obra traducida del original francés inédito, por A. Orfila Reynal. Dibujos de Abel Mendoza H. México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 1959.

Sugiyama, Saburo, *Human Sacrifice, Militarism, and Rulership*. Cambridge University Press, Cambridge, UK, 2005.

Sugiyama, Saburo y Leonardo López Luján, “Dedicatory burial/offering complexes at the Moon pyramid, Teotihuacan. A preliminary report of the 1998-2004 explorations”, *Ancient Mesoamerica* 18: 127-146, 2007.

Sugiyama, Saburo, Nawa Sugiyama y Alejandro Sarabia, “El interior de la pirámide del sol en Teotihuacán”, *Arqueología Mexicana*, vol. 21, No. 125, pp. 24-29, Editorial Raíces, México, 2014.

Iconografía teotihuacana

Berlo, Janet C. *Teotihuacan Art Abroad: A Study of Metropolitan Style and Provincial Transformation in Incensario Workshops*. 2 Volumes. BAR International Series 199, parts i and ii. Oxford, 1984.

Berrin, Kathleen (Ed.) *Feathered Serpents and Flowering Trees. Reconstructing the Murals of Teotihuacan*. The Fine Arts Museum of San Francisco, 1988.

Berrin, Kathleen (Ed.) *Teotihuacan: Art from the City of Gods*. The Fine Arts Museum of San Francisco, 1993.

Manzanilla, Linda y Emilie Carreón “A Teotihuacan Censer in a Residential Context. An Interpretation, *Ancient Mesoamerica* 22: 299-307, 1991

Paulinyi, Zoltan (2013) "The maize goddess in the Teotihuacan pantheon". *Mexicon* 35: 86-90.

Von Winning, H. *La Iconografía de Teotihuacan: Los Dioses y los Signos*. 2 volúmenes, Universidad Nacional Autónoma de México, México, D.F., 1987.

Obras generales sobre arte e historia mexicas

Caso, Alfonso *El pueblo del Sol*. Fondo de Cultura Económica, Breviarios 104, 1953.

Cawthorne, Nigel *The Art of the Aztecs*, Laurel Glen, 1999.

Pasztesy, Esther *Aztec Art*. Harry N. Abrams Inc. Publishers, New York, 1983.

Segota, Dúrdica *Valores plásticos del arte mexicana*. UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, Estudios de Arte y Estética 2, México, 1995.

Townsend, Richard F. *State and Cosmos in the Art of Tenochtitlan*. Studies in Precolumbian Art and Archaeology No. 20, Dumbarton Oaks, Washington, D.C., 1979.

Arquitectura Mexica

Gendrop, Paul y Doris Heyden *Arquitectura Mesoamericana*. Ed. Aguilar, Madrid, 1975

Marquina, Ignacio *Arquitectura Prehispánica*. INAH, México, 1951.

Mangino Tazzer, Alejandro *Arquitectura Mesoamericana. Relaciones Espaciales*. Editorial Trillas, México, 1990

Tenayuca: Estudio arquitectónico de la pirámide de este lugar hecho por el Departamento de Monumentos de la Secretaría de Educación Pública. SEP, Talleres Gráficos del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnografía, México, 1935.

Guilliem, Salvador *Ofrendas a Ehécatl-Quetzalcóatl en México-Tlatelolco: Proyecto Tlatelolco 1987-1996*. INAH, Colección Científica 400, México, 1999.

Schroeder, Francisco "La arquitectura monolítica en Tetzcotzingo y en Malinalco, estado de México". *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana* 4:65-88, UNAM, 1985.

Schroeder, Francisco "La arquitectura monolítica en Tetzcotzingo y en Malinalco, estado de México". *Cuadernos de Arquitectura Mesoamericana* 4:65-88, UNAM, 1985.

Matos Moctezuma, Eduardo "Los edificios aledaños al Templo Mayor". *Estudios de Cultura Náhuatl* 17: 15-21, Instituto de Investigaciones Históricas, UNAM, México, 1984.

Iconografía y estudio de escultura y monumentos mexicas

Gutiérrez Solana, Nelly *Objetos ceremoniales en piedra de la cultura mexicana*. UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, Estudios y Fuentes de Arte en México 44, México, 1983.

Lombardo, Sonia “La expresión plástica. La escultura”. *Temas mesoamericanos* (S. Lombardo y E. Nalda Coord.), pp.353-398, INAH, Colección Obra Diversa, 1996.

López Austin, Alfredo “Iconografía mexicana. El monolito verde del Templo Mayor”. *Anales de Antropología* 16: 133-153, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, 1979.

López Austin, Alfredo y Leonardo López Luján *Monte Sagrado-Templo Mayor. El Cerro y la Pirámide en la Tradición Religiosa Mesoamericana*, INAH, UNAM/IIA, México, 2009.

López Luján, Leonardo *Tlaltecuhltli*, INAH, CONACULTA, México, 2010.

Matos, Eduardo y Leonardo López Luján “La diosa Tlaltecuhltli de la Casa de las Ajaracas y el rey Ahuizotl”, *Arqueología Mexicana* vol. 14. No. 83, pp. , enero-febrero, 2007.

Matos, Eduardo y Leonardo López Luján *Escultura Monumental Mexica*. Fondo de Cultura Económica, 2010.

Nicholson, Henry B. “Major sculpture in pre-hispanic Central Mexico”. *Handbook of Middle American Indians* vol.10, Archaeology of Northern Mesoamerica (R. Wauchope et. al. Eds.), pp.395-46, University of Texas Press, Austin, 1971.

Solís Olguín, Felipe R. *La Escultura Mexica del Museo de Santa Cruz Acatitlan, Estado de México*. Instituto Nacional de Antropología e Historia, Colecciones de los Museos, México, 1976.

Sacrificio humano u occisión ritual

Anawalt, Patricia R. “Memory clothing: Costumes associated with Aztec human sacrifice”. *Ritual human sacrifice in Mesoamerica* (E. Boone Ed.), pp. 165-194, Dumbarton Oaks Research Library and Collection, Washington D.C., 1984.

Duverger, Christian *La flor letal. Economía del sacrificio azteca*. Fondo de Cultura Económica, México, 1983.

González Torres, Yólotl *El sacrificio humano entre los mexicas*. Fondo de Cultura Económica, México, 1985.

Otros temas de iconografía y simbolismo mexicas

Barlow, Robert “Figurillas-sonaja aztecas del Valle de México”. *Obras de Robert H. Barlow* vol.3, pp.257-280, INAH, Universidad de las Américas, México, 1990.

Caso, Alfonso “Xolotl, no jaguar”. *Boletín del INAH* 39:31-33, 1970.

Guillerm arroyo, salvador *Figurillas de Tlatelolco*. *Arqueología* 17:111-138, Segunda época, INAH, 1997.

López Luján, Leonardo y Bertina Olmedo “Los monolitos del mercado y el glifo *tianquiztli*”, *Arqueología Mexicana* vol. 17, No. 101, pp. 18-21.

Noguera, Eduardo Antigüedad y significado de los relieves de Acalpixcan, México. *Anales de Antropología* 9:77-94, UNAM, Instituto de Investigaciones Antropológicas, México, 1972.

Obras de Consulta General. Arte Prehispánico

Coe, Michael D. *Mexico: From Olmecs to the Aztecs*. Thames and Hudson, London, New York, (1st. ed. 1962) 4th ed. (actualizada) 1994, reprinted 2000.

De la Fuente, Beatriz (Coord.) *La Pintura Mural Prehispánica en México*

Teotihuacan. 2 vol., UNAM, Instituto de Investigaciones Estéticas, México, 1995-1996.

Cacaxtla Volumen V Estudios | Tomos II y III, 2013

Oaxaca Volumen III Catálogo | Tomos I y II, 2006; Volumen III Estudios | Tomos III y IV, 2008

Área maya | Volumen II, Estudios | Tomos III y IV, 1998; Bonampak | Estudios | Tomo II, 1998

Todos se pueden consultar en el link:

http://www.pinturamural.esteticas.unam.mx/serie_pintura_mural#&slider1=2

Gendrop, Paul *Arte Prehispánico en Mesoamérica*. Ed. Trillas, México, 1978.

Diccionarios y Glosarios

Balfet, Hélène et. al. *Normas Para la Descripción de Vasijas Cerámicas*. Centre D'Etudes Mexicaines et Centraméricaines, México, 1992.

González Torres, Yólotl *Diccionario de Mitología y Religión de Mesoamérica*. Larousse Ed., México, 1991.

Miller, Mary Ellen and Karl Taube *The Gods and Symbols of Ancient Mexico and The Maya: An Illustrated Dictionary of Mesoamerican Religion*. Thames and Hudson, New York, 1997.