

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS UNAM

COLEGIO DE HISTORIA

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA

ARTE DE INDIA 1

Mtra. Paola Vanessa Parra Fernández

UNAM/ COLMEX/ IEMS

DESCRIPCIÓN: El curso de Arte de India 1 tiene la perspectiva de fomentar el conocimiento y apreciación de la cultura y arte antiguo del Sur de Asia, específicamente de India. Motivando la investigación y el estudio de otras áreas geográficas, fuera del Eurocentrismo a la que comúnmente se enfocan los planes de estudio universitarios. Este curso entrelaza diferentes visiones, teorías, filosofías, interpretaciones, épocas históricas y siglos, desde la época lítica india (Paleolítico, Neolítico), pasando por la gran civilización del Indo, los arios, el imperio Maurya, desarrollo del brahmanismo, hinduismo, jainismo y su representación en el arte: escultura, arquitectura, pintura, literatura, danza y música. Hasta el arte greco-indio, la época clásica Gupta y la construcción de grandes templos hinduistas. El Colegio de Historia es de los pocos centros a nivel superior que poseen una visión amplia de conocimiento y es uno de los sitios en donde se pueden estudiar la historia, la cultura y el arte de diversos continentes, épocas y civilizaciones. Siguiendo con este interés la asignatura de Arte de India 1 está enfocado al arte antiguo del subcontinente asiático.

METODOLOGÍA/ESTRATEGIA DE ENSEÑANZA: En cada clase se aborda un tema diferente, el cual es expuesto por la académica a través de clases power point con imágenes y música de la época o de la cultura, sin embargo, la participación en clase es importante para discutir lecturas, así como impresiones y dudas. En todo este año, seguiremos usando el Google Classroom para compartir lecturas, el programa y diferentes materiales didácticos. Los videos o fragmentos de DVD que usamos en clase, en la manera de lo posible lo adecuaremos usando YouTube.

Además, los estudiantes deben desarrollar el análisis escrito a través de ensayos y su percepción artístico-creativa a través de la creación de una obra plástica al final del curso. Esta

obra tiene la finalidad de interpretar y analizar lo visto en clase desde una vía creativa y hasta lúdica. Las experiencias sobre esta creación son sumamente enriquecedoras y muestran otra perspectiva analítica de los estudiantes. Se busca desarrollar la reflexión, el análisis, la observación, la memoria y la creatividad en el curso. Su conocimiento también se verá reflejado en dos exámenes, uno intermedio y otro final, para conocer el grado de comprensión de los temas del curso.

OBJETIVOS: El alumno conocerá e identificará de manera general las principales manifestaciones artísticas de la India antigua y clásica, especialmente la arquitectura, la pintura, la escultura y en menor medida, la literatura, la música y otras manifestaciones culturales como la religión y la filosofía.

El estudiante analizará, comparará e investigará los temas del curso, así como desarrollará su escritura y creatividad artística.

Clases: 16 sesiones de 2 hrs a la semana.

MARTES DE 8 a 10 am.

CONTENIDO Y TEMARIO:

I. INTRODUCCIÓN.

1.1. El concepto de Orientalismo y su relación con la cultura y arte de India.

1.2. La mirada occidental ante el arte oriental, “exótico” del Sur de Asia. Nuevos enfoques.

1.3. Ubicación geográfica. Orografía e Hidrografía.

1.4. Divisiones temporales de la historia y el arte de India.

II. GENERALIDADES DE LA CULTURA INDIA

2.1. Características culturales generales: cosmovisión, escuelas filosóficas, religiones principales (hinduismo, buddhismo, jainismo, sikhismo, Islam, etc.) y su vínculo con las artes y la cultura.

III. INDIA PREHISTÓRICA

3.1. Introducción al arte de la India prehistórica. Manifestaciones culturales y artísticas del período: utensilios de piedra, dólmenes, cerámica. Divisiones temporales generales: Paleolítico, Mesolítico y Neolítico.

3.2. Bhimbetka, Raisen.

3.3. Ketavaram, Kurnool. Edakkal, Kerala.

3.4. Maski, Aihole, Badami, Karnataka.

IV INDIA ANTIGUA

India del Norte y Deccán

4.1. Las civilizaciones del Indo (Mohenjo-Daro y Harappa).

4.2. Invasión Aria. Literatura Védica. Divinidades védicas y evolución de su iconografía.

4.3. Surgimiento del buddhismo y jainismo, s. VI a. C y desarrollo del arte buddhista.

4.4. Expedición de Alejandro Magno. Presencia helenística y arte en Pakistán e India. Arte greco-indio.

4.5. Arte Maurya (324-239 a. C.): Stupas budistas y escultura.

4.6. Arte Shunga (185-72 a.C.). Arte Kushano (c. 78 –s.III d. C.). (Gandhara, Pakistán. Uttar Pradesh). Arte budista.

V INDIA CLÁSICA

India del Norte y Deccan

5.1. Arte del Imperio Gupta (c.319 d.c – 415/500 d.C.). Arquitectura y escultura.

5.2. Cuevas de Ellora. Arte budista, jaina e hindú. Arquitectura y escultura. (c. 275-550 d.C), (c.750-973 d.C).

5.3. Cuevas de Ajanta. Arquitectura, escultura y pintura. Arte budista. Arte Vakataka (c. 275-550 d.C).

5.3. Características generales de la arquitectura de los templos hindúes. *Vastus Shastras*, tratados de arquitectura y decoración.

5.4. Literatura, teatro y poesía clásica india. Kalidasa (s.VI d.C), etc. Filosofía y Literatura durante la India clásica (300-800 d.C.). Las 64 artes señaladas en el *Kamasutra* de Vatsyayana (época Gupta). Los sistemas filosóficos más importantes: Tantra (s. IV-XI d.C). Vedanta y Shankaracharya (c. 800 d.C.), etc.

Cultura clásica india: División social y ritual hindú: las castas (*varna* y *jati*: brahmanes, *kshatryas*, *vaishas*, *shudras* y *talits*). Las etapas de la vida en el hinduismo.

5.5. Iconografía hindú básica. La representación de las deidades actuales más importantes: la *Trimurti* (Brahma, Vishnu y Shiv) y la *Devi*.

India del Sur

5.6. Arte Chola (s. IX-XIII d.C). (Chidambaram: templo de Shiv-Nataraj). Bronces cholas.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Para poder pasar el semestre se deberá tener el 80% de asistencia durante el curso.
2. Participación o discusión en clase de las lecturas o imágenes. Trabajos escritos o ensayos 1 o 2. Que se entregaran en el Google Classroom o físicamente.
3. 2 Exámenes: uno intermedio y otro final.
4. Ensayos 1 o 2 de 3 a 4 cuartillas.
5. Creación de una obra plástica como interpretación personal del arte indio del curso.

TODO se promediará para la calificación final.

Recursos: cañón o proyector para clases power point y pantalla o pared blanca. Se transmitirán videos, películas, se pondrá música y se analizarán textos de teoría, de historia del arte y literarios o fuentes primarias.

Facebook: P Vanessa Parra.

Correo electrónico: paolaparra@filos.unam.mx

FUENTES BÁSICAS SUGERIDAS:

BIBLIOGRAFÍA

Albanese, Marilia, *India antigua. Arte, religión y vida cotidiana*, Barcelona, Ediciones Folio, 2008.

Angelillo, María, *India. Los tesoros de las antiguas civilizaciones*, Barcelona, National Geographic, RBA Libros, 2007.

Arya, Rohit, *Vaastu. The indian art of placement*, (New York, Mumbay), Destiny Books, 2000.

Bae, James H., *Shiva. Lord of the dance*, San Rafael CA, Mandala Publishing, 2003.

_____, *Ganesh. Removing the obstacles*, San Rafael CA, Mandala Publishing, 2008.

Basham, A. L. (editor), *A cultural history of India*, Nueva Delhi, Oxford, 2002.

Coomaraswamy, Ananda K., *La danza de Siva. Ensayos sobre arte y cultura india*, Madrid, Ediciones Siruela, 1996.

Cross, Elsa, *El dios que danza. Un acercamiento a la estética y las artes escénicas de la India*, México, FFL, UNAM, 2023.

Chopra, P.N. (editor), *India. Art and architecture in Ancient and Medieval Periods*, Calcuta, Publications Division Government of India, 1979.

Das, Bijay Kumar, *Temple architecture in India*, Coppel, Tx, LULU Publisher, 2017.

Dallapiccola, A., L., *Indian Art, close-up*, Londres, The British Museum Press, 2007.

De Mora, Juan Miguel, Marja Ludwika Jarocka, *El concepto de la divinidad en el hinduismo y otros trabajos indológicos*, México, UNAM, 2003, (Ediciones Especiales, 23).

Eliade, Mircea, *Erotismo místico en la India*, (Miguel Portillo, trad.), Barcelona, Editorial Kairós, 2002.

Fernández del Campo, Eva, *El arte de India*, Madrid, Akal, 2013.

Fernández Gómez, Rosa, *El Sivaísmo*, Madrid, Ediciones del Orto, 2001.

Frilley, Georges, *India Sagrada*, Barcelona, Ediciones Abraxas, 1998.

Hamblin, Dora Jane, *Las primeras ciudades*, México, Life-Time, 1979.

Hernandez Barroso, Mateo, *Mitología Hindú*, México, Libro Mex Editores, 1961.

Kramrisch, Stella, *The presence of Siva*, Varanasi, Motilal Banarsidass, 1988.

Kautilya, *Arthasastra. La ciencia política de la adquisición y el mantenimiento de la tierra*, Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Ciencias Políticas y Administración Pública, Miguel Ángel Porrúa, 2008.

Kukoka, *Kama Shastra. Los secretos del amor*, Barcelona, Gedisa, 2000.

Lorenzen, David y Benjamín Preciado, *Atadura y Liberación. Las religiones de la India*, México, El Colegio de México, 1996.

Mahadevan, T.M.P., *Invitación a la filosofía de la India*, México, F.C.E., 1991.

Markel, Stephen, *Arte antiguo de la India. Obras maestras de la colección del Museo de Arte del Condado de Los Ángeles*, México, INAH, 2011.

Monco, Sofía (edición), *Mujeres en los Vedas. (Himnos del Rig Veda y el Atharva Veda)*, Madrid, Ediciones Akal, 1999, (Akal/Oriente, 2).

Morales, Alberto, *Mudras, espiritualidad en las manos*, México, Yug, 2009.

Muñoz, Adrián, *Radiografía del Hatha yoga*, México, El Colegio de México, 2016.

Pande, Alka y Lance Dane, *Indian Erotica*, Nueva Delhi, Lustre Press, Roli Books, 2001.

Parra Fernández, Paola V., *Mujeres gurús en el siglo XX, un ejemplo, Gurumayi*, México, El Colegio de México, 2007, (Tesis de Maestría).
https://repositorio.colmex.mx/concern/theses/9w032326m?f%5Bcenter_sim%5D%5B

[%5D=Centro+de+Estudios+de+Asia+y+%C3%81frica&f%5Bdirector_sim%5D%5B%5D=Banerjee-Dube%2C+Ishita&locale=es](#) (consultado abril 2023).

_____, “Creencias y prácticas hinduistas en el México contemporáneo: Siddha Yoga y Sri Sathya Sai Baba” en: Yolanda Padilla Rangel (coord.), *Vientos del Este. Presencia de tradiciones espirituales de origen oriental en México*, Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2015, pp. 53-68.

Paz, Octavio, *Vislumbres de la India*, México, Seix Barral, 1996.

Piggott, Stuart, *Arqueología de la India prehistórica*, México, F.C.E., 1966.

*Pérez Vejo, Tomás, “El uso de las imágenes como documento histórico. Una propuesta teórica”, pp. 147-160.

Rentería Alejandre, Sergio Armando, *Tres joyas de la lírica erótica sánscrita: el Rtusamhara, el Shrifaratilaka y el Ghatakarpura*, México, El Colegio de México, 2020.

_____, *El amor en la rivera del Godavari, el Gahasattasai de Satavana Hala*, México, El Colegio de México, 2021.

Rojas Gamboa, Enrique, *Ganesha. El destructor de los obstáculos*, México, Yug, 2005.

Rueda, Erica e Igor Zabaleta, *Budismo, la esencia de Oriente*, Madrid, Edimat Libros, 2015.

Ruiz, Santos, *El templo hinduista*, México, Universidad Iberoamericana, 1994.

Saradanada Swami, *Mudras para la vida moderna*, Madrid, Edaf, 2016.

Sathya Sai Baba, *El Bhagavata. Conocimiento védico devocional*, México, Publicaciones Sai Ram, 1990.

Schleberger, Eckard, (trad. Pedro Piedras), *Los dioses de la India. Forma, expresión y símbolo. Un manual de iconografía hinduista*, Madrid, Abada Editores, 2004.

Siliotti, Alberto, *Guía de arqueología. Norte de la India*, Madrid, Libsa, Diana, 2005.

Skanda Purana, Delhi, Diamond Books, 2010.

Svanascini, Osvaldo, *Esquema del arte de la India*, Buenos Aires, La Mandrágora, 1959.

Thapar, Romila, *Historia de India 1*. México, FCE, 2001.

Tucci, Giuseppe, *The theory and practice of the mandala*, Nueva York, Dover Publications Inc., 2019.

Tulsidas, *El Ramayana*, Barcelona, Edicomunicación, 1998.

Vatsyayana, *El Kamasutra*, México, Editores Mexicanos Unidos, 1992.

Vyasa, *Los Vedas*, Juan Bergua (trad.), 5ª ed., Madrid, Ediciones Ibéricas, 2001, (Clásicos Bergua. Tesoros Literarios, 18).

Vyasa, *Mahabharata*, 2 t., Barcelona, Edicomunicación, 1997.

Vishnu Purana. Historia de Vishnu, Madrid, Miraguano Ediciones, 1986.

Waterstone, Richard, *India*, Madrid, Editorial Debate, 1996.

HEMEROGRAFÍA

Parra F., Paola V., "Cortesanias y prostitutas en la India antigua" en: *Red de Estudios Superiores Asia-Pacífico (RESAP) México*, Palabra de Clío, año 5, vol. 7, mayo de 2019, pp. 37-55.

Papeles de la India, Consejo Indio de Relaciones Culturales, vol. 30, 2001.

La India, 1ª y 2ª parte. Saber Ver. Lo contemporáneo del arte, Fundación Cultural Televisa, núms.. 33 y 34, 1997.

India Perspectivas, revista del gobierno indio en sus embajadas.