

PROGRAMA DE ESTUDIOS: Contemporaneidad del arte mesoamericano

I. PROTOCOLO

Fechas	Mes/año	Clave			Semestre	5° o 6°	
Elaboración	2005	Nivel	Licenciatura	X	Maestría		Doctorado
Aprobación		Ciclo	Integración		Básico		Superior
Aplicación	2005	Colegio	H. y C.S.	X	C. y T.		C. y H.

Plan de estudios del que forma parte: Licenciatura de Arte y patrimonio cultural

Propósito(s) general(es): Entender y apreciar una parte fundamental del arte mexicano contemporáneo, lo mismo que muchos de los rasgos culturales de esta nación, en particular con relación a los productos de las culturas autóctonas de la América media, desarrollados a lo largo de su historia.

Carácter		Modalidad			Horas de estudio semestral (16 semanas)					
Indispensable		Seminario	Taller	X	Con Docente	Teóricas	54	Autónomas	Teóricas	27
		Curso	Curso-taller			Prácticas			Prácticas	
Optativa *	X	Laboratorio	Clínica		Carga horaria semanal: 3 x 16 = 54		Carga horaria semestral: 27		81	

Asignaturas Previas	Asignaturas Posteriores:
Antropología de la cultura y el arte. Problemas de la producción y reproducción cultural. Estética. Talleres. Optativa de comunicación intercultural.	

Requerimientos para cursar la asignatura	Conocimientos: de la cultura e historia de los pueblos mesoamericanos. De la historia colonial mexicana, en particular de las relaciones socio-políticas que guardaban el estado virreinal de la Nueva España con las sociedades indígenas mesoamericanas. En general de los procesos sociales que han formado a la nación mexicana en sus distintas etapas. De los procesos de producción y recepción, y de transformación de las obras culturales, en particular de las calificadas como arte y artesanía. De los procesos sociales contemporáneos, en particular la llamada mundialización y el neocolonialismo, involucrados en particular en la articulación de las realidades nacionales de los pueblos no industrializados. Habilidades:
---	--

Perfil deseable del profesor:	Historiador del arte con especialidad en culturas prehispánicas o Arte moderno mexicano; etnólogo especialidad en investigación intercultural; sociólogo del arte; restaurador/conservador con especialidad en obra Mesoamericana.
--------------------------------------	--

Academia responsable del programa: Academia de Arte y Patrimonio Cultural	Diseñador (es): Mercedes Castro y Carlos Perezmurphy.
---	---

* Aquellas en las que se ofrece la posibilidad de cursar una de las asignaturas, para cubrir un requisito INDISPENSABLE será considerada INDISPENSABLE.

II. A. Curso: Contemporaneidad del arte mesoamericano

II.1. Introducción

Este curso se ubica en el ciclo superior de la licenciatura de arte y patrimonio cultural. Se plantea fundamentalmente para ser ofrecido como materia recomendable a partir del quinto semestre.

En el momento en que se ofrece los estudiantes deberían haber cursado las materias del cuarto semestre, a saber, antropología de la cultura y el arte, problemas de la producción y reproducción cultural, estética, y uno de los talleres; será deseable que el estudiante haya cursado la materia de comunicación intercultural.

El curso brindará a los estudiantes un panorama de los procesos culturales de hibridación que han conformado a la cultura mexicana, exponiéndole el bagaje de categorías con que se abordan las culturas mesoamericanas, componente histórico fundamental de nuestra cultura. Ese conocimiento lo acercará a la múltiple configuración de la realidad cultural mexicana contemporánea.

2. Propósitos generales del curso

El curso busca que los alumnos identifiquen y reflexionen sobre la manera en que la cultura y el arte contemporáneo mexicano se manifiestan como parte de una tradición mesoamericana. Estas formas de cultura exhiben componentes que más allá de coincidencias fortuitas, influencias coyunturales o circunstanciales superficiales, casuales, anómalas, o esporádicas, atestiguan su vinculación sustancial con la cultura en general, y en particular la cosmovisión amerindia, y en particular con la mesoamericana.

Se busca que, al hacerse conscientes de la historia, y de todo aquello que hace a las culturas amerindias identificables como unidades propias, los alumnos se hagan conscientes de esa naturaleza de la cultura nacional, esto es, se busca que sean capaces de identificar y analizar la naturaleza híbrida de la cultura y el arte mexicanos en su conjunto, de manera que se encuentren en mejores condiciones y con mayores elementos para entender y apreciar esa que es una de las partes fundamentales de la cultura mexicana contemporánea, y específicamente del arte mexicano contemporáneo.

3. Contenidos

1. Las culturas híbridas y los procesos de hibridación cultural.

En la primera unidad el estudiante se enfoca en el problema de las dinámicas socio-culturales de la constitución de los valores en las sociedades híbridas. Específicamente se aborda el problema implícito en la distinción entre arte y artesanía.

1.1. La definición de lo híbrido cultural.

1.2. Los procesos socio-semióticos de constitución de los valores.

1.2.1. El gusto y el arte.

1.2.2. Arte y artesanía.

2. El concepto de Mesoamérica.

En la segunda unidad el estudiante se acercará a la definición de Mesoamérica, y visualizará la historiografía general propuesta al presente por diversos autores, haciendo hincapié en la producción artística de los pueblos mesoamericanos.

2.1. Paul Kirchhoff.

2.1.1. El Arte Mesoamericano.

2.1.1.1. El universo del que emerge el arte mesoamericano.

2.2. Historiografía

2.2.1. Horizonte preclásico o protourbano.

2.2.1.1. Actual Veracruz y Tabasco: Núcleo cultural olmeca (¿Mixe-Zoque?).

2.2.1.2. Actual Oaxaca: Valles centrales (protozapotecos).

2.2.1.3. Actual Altiplano central: Zacatenco, Cuicuilco.

2.2.2. Horizonte clásico o urbano temprano.

2.2.2.1. Culturas del área de Oaxaca: Valles centrales, Mixteca Alta y Baja

2.2.2.2. Puebla-Oaxaca: Cholula, Tehuacan-Puebla, Mixteca Baja.

2.2.2.3. Veracruz.

2.2.2.4. Culturas del Altiplano central: Teotihuacán.

2.2.2.5. Área mayence.

2.2.2.6. El occidente.

2.2.3. Horizonte Epiclásico o urbano medio: ciudades-estado.

2.2.3.1. Cholula.

2.2.3.2. Tajín.

2.2.3.3. Xochicalco.

2.2.3.4. Tula.

2.2.3.5. Chichén-Itzá.

2.2.3.6. Cultura Chalchihuites.

2.2.3.7. Casas Grandes.

2.2.4. Horizonte Posclásico o urbano.

2.2.4.1. Complejo Mixteca-Puebla.

3. Cultura y arte: criterios de definición: quién, desde dónde, y cómo se define lo cultural y lo artístico.

En la siguiente unidad realizará un recorrido por los procesos socio-históricos de configuración de las culturas que habitaban lo que básicamente es el actual territorio mexicano a partir de que prácticamente quedara bajo el dominio europeo a partir del siglo XVI.

- 3.1. Sociedad, política, cultura y arte en el México prehispánico: 3000 años de historia.
- 3.2. Sociedad, política, cultura y arte en el México colonial: 300 años de historia.
- 3.3. Sociedad, política, cultura y arte en el México independiente: 100 años de historia.
- 3.4. Sociedad, política, cultura y arte en el México posrevolucionario: 50 años de historia.
- 3.5. Sociedad, política, cultura y arte en el México satelital y poscapitalista: 30 años de historia.

4. Pasado y presente: contemporaneidad de la cultura y el arte mesoamericanos.

A continuación el estudiante se aproximará al problema de la hibridación resultante del largo proceso de acomodación de la América indígena y la fracción europea o no indígena de la sociedad mexicana, atendiendo en particular la manifestación que dicho reacomodo semio-social ha tenido en la producción, recepción, goce e interpretación de la obra estética en particular en el presente.

- 4.1. Hitos y transformaciones culturales y artísticas en los pueblos de origen mesoamericano y mexicanos hoy.
 - 4.1.1. Expresiones culturales y artísticas de los pueblos indígenas mexicanos hoy.
 - 4.1.2. Expresiones culturales y artísticas de los pueblos no indígenas mexicanos hoy.

5. Metodología del curso

El curso se desenvolverá fundamentalmente mediante el ejercicio expositivo de los temas, realizado al alimón por el profesor y los estudiantes. Conforme aparezcan los temas historiográficos del arte mesoamericano, se procurará que los estudiantes expongan los diversos temas.

Por supuesto, el estudiante llevará a cabo lecturas a lo largo del curso, como parte de su carga académica externa. Visitará museos donde pueda contactarse con la obra rescatada de esas culturas.

6. Evaluaciones

6.1 Evaluación diagnóstica

La evaluación fundamental llama a conocer el conocimiento que tienen los alumnos de lo

que son las culturas mesoamericanas. Visualizar la conciencia que tengan los alumnos acerca de la relación entre cultura y arte, y acerca de la problemática involucrada en la oposición de conceptos tales como los de arte y artesanía. Se visualizará la conciencia que tengan de la existencia de culturas híbridas o mestizas, así como de los procesos que involucran esas relaciones, en particular aquellos involucrados con la creación de obras con valores estéticos particulares. Los criterios específicos serán los siguientes: la comprensión de las culturas mesoamericanas; el conocimiento de los procesos culturales presupuestos por las relaciones culturales que tienen lugar entre culturas en contacto — acerca de fenómenos sociales tales como colonialismo, la ocupación, la definición de relaciones político-económico-militares tales como los protectorados, etc.—; la conciencia que el estudiante tenga del problema teórico que se expresa por la relación entre las nociones arte y artesanía.

6.2. Evaluaciones formativas

Se observará tanto la comprensión de la fenomenología socio-cultural involucrada en las dinámicas de las sociedades híbridas.

Se atenderá el dominio que se adquiera en la identificación de los diferentes criterios historiográficos que expresan el devenir de las culturas amerindias en los dos milenios anteriores a la llegada de los europeos a las tierras que hoy conforman a México.

Se atenderá la comprensión y el dominio de los problemas involucrados en el período de interacción social entre las culturas amerindias, europeas y, en su momento, de los componentes sociales fruto de su vinculación, que conocemos como Colonia española.

Por último se atenderá la comprensión que se haya desarrollado reflexivamente del proceso de hibridación que llegó a constituir a la nación mexicana, y en particular como ello se refleja en la concepción, realización, goce, interpretación y reproducción del arte mexicano contemporáneo.

Las evaluaciones se realizarán al finalizar cada uno de los temas, buscando que los alumnos reconozcan su desempeño en el aprendizaje.

6.3. Evaluación de certificación

Para completar el ciclo de la materia, se atenderá a la comprensión de los estudiantes respecto de los siguientes focos:

Se cuestionará sobre las nociones básicas mediante las que se distinguieron académicamente las culturas mesoamericanas que habitaban en prácticamente toda la superficie de la actual nación mexicana antes de la llegada de los españoles.

Se supervisará la comprensión de los problemas y los factores históricos involucrados en las dinámicas socio-culturales en que se desenvuelven los grupos mesoamericanos en el México contemporáneo, o sus descendientes, así como de los términos según los cuales sus culturas han influido, conforman y en la actualidad siguen modelando a la sociedad mexicana en su conjunto.

Bibliografía básica

Escalante Gonzalbo, Pablo

2000 *El arte Prehispánico*, México: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

Estrada Hernández, Elisa (selección y recopilación)

1991 *Antología del arte prehispánico*, Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México.

Fernández, Adela

2001 *Dioses prehispánicos de México. Mitos y deidades del panteón nahuatl*, México: Panorama.

García Canclini, Néstor

2002 *Latinoamericanos buscando lugar en este siglo*, México/Buenos Aires/Barcelona: Paidós.

2003a *Culturas híbridas. Estrategias para entrar y salir de la modernidad*, México: Grijalbo.

2003b *Arte popular y sociedad en América Latina: teorías estéticas y ensayos de transformación*, México: Grijalbo.

2004 *Diferentes, desiguales y desconectados. Mapas de la interculturalidad*, Barcelona: Gedisa.

2005a *La producción simbólica. Teoría y método en sociología del arte*, México: Siglo XXI.

2005b *La globalización imaginada*, México/Buenos Aires/Barcelona: Paidós.

Gendrop, Paul

2000 *Compendio de arte prehispánico*, México: Trillas.

Gombrich, Ernst H.

1999 *Los usos de las imágenes. Estudios sobre la función social del arte y la comunicación visual*, México: Fondo de Cultura Económica.

Gruzinski, Serge

1988 *La colonización de los imaginario. Sociedades indígenas y occidentalización en el México español. Siglos XVI-XVIII*, México: Fondo de Cultura Económica.

1990 *La guerra de las imágenes. De Cristóbal Colón a "Blade Runner" (1492-2019)*, México: Fondo de Cultura Económica.

Jiménez Moreno, Wigberto

1959^a "Síntesis de la historia pretolteca de Mesoamérica", en: Carmen Cook de Leonard (ed.), *Esplendor del México antiguo*. Tomo 1, México: Centro de Investigaciones Antropológicas de México, pp. 1019-1108.

1976 "El enigma de los Olmecas", reedición de *Cuadernos americanos*, vol. 5, No. 5, México, 1942, México: Universidad Nacional Autónoma de México, pp. 113-146.

1988 "Mesoamérica", en: Álvarez, *Enciclopedia de México*, México: SEP.

Kirchhoff, Paul

2002^a "Mesoamérica. Sus límites geográficos, composición étnica y caracteres culturales", en: Paul Kirchhoff, Carlos García Mora, Linda Manzanilla y Jesús Monjarás-Ruiz (eds.), *Paul Kirchhoff. Escritos selectos. Estudios mesoamericanistas. Volumen I. Aspectos generales*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Manzanilla, Linda Rosa y Leonardo López Luján (coord.)

1989 *Atlas histórico de Mesoamérica*, México: Larousse.

Pasquel Muñoz, Elda

2002 "Una interpretación moderna del espacio prehispánico: el Museo Nacional de Antropología e Historia", *Arquitectónica*, año 1, No. 1, pp. 7-17.

Price, Sally

1993, *Arte primitivo en tierra civilizada*, México: Siglo XXI.

Westheim, Paul

1991 *Ideas fundamentales del arte prehispánico en México*, México: Era.

Bibliografía complementaria

Bourdieu, Pierre

1995 *Las reglas del arte. Génesis y estructura del campo literario*, Barcelona: Anagrama.

2002 *La distinción. Criterios y bases sociales del gusto*, México: Taurus.

Kirchhoff, Paul, Carlos García Mora, Linda Manzanilla y Jesús Monjarás-Ruíz (eds.)

2002 *Paul Kirchhoff. Escritos selectos. Estudios mesoamericanistas. Volumen I. Aspectos generales*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.

Krickeberg, Walter

1995 *Las antiguas culturas mexicanas*, México: Fondo de Cultura Económica.

Manzanilla, LINDAY LEONARDO LÓPEZ LUJÁN

1994 *Historia antigua de México. Volumen I. El México antiguo, sus áreas culturales, los orígenes y el horizonte Preclásico*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma de México/Miguel Ángel Porrúa.

1995 *Historia antigua de México. Volumen II. El horizonte Clásico*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma de México/Miguel Ángel Porrúa.

1995b *Historia antigua de México. Volumen III. El horizonte posclásico y algunos aspectos intelectuales de las culturas mesoamericanas*, México: Instituto Nacional de Antropología e Historia/Universidad Nacional Autónoma de México/Miguel Ángel Porrúa.

Ortiz Angulo, Ana

1987 *Introducción a Mesoamérica*, México: Universidad Nacional Autónoma de México.