

AP-2029 Arte Precolombino

Docente: M.A. Claudia Mandel

FUNDAMENTOS Y OBJETIVOS

La asignatura Historia del Arte Precolombino enfoca los estudios de la producción cultural de Americana precolombina, desde el análisis de sus condiciones de producción, características estilísticas y funcionales, circulación y fundamentalmente desde aquellos aspectos que hacen de cada realización una manifestación de carácter estético.

En este sentido, y dado el extenso espectro de manifestaciones que convoca, ofrece un campo amplísimo para el análisis contextual de los mecanismos básicos que hacen a todo comportamiento estético

Los contenidos de esta asignatura son por ello extensos y complejos en la medida en que también incluyen las más importantes manifestaciones de la producción artística latinoamericana contribuyendo de esta manera al conocimiento de los testimonios actuales de aquellas tradiciones artísticas de neta raigambre americana.

Con relación a lo expuesto, el programa de esta materia propone:

Brindar una Historia del Arte Precolombino destinada a favorecer -en el alumno- una actitud reflexiva que le permita comprender el lugar que ocupa el arte precolombino en la Historia del Arte
Aportar los instrumentos teórico-metodológicos necesarios para el análisis de esta producción artística

Ofrecer a los alumnos un panorama completo de la producción cultural americana, a partir de una correcta ubicación temporal y espacial de las sociedades, que se estudian en la materia.

Favorecer la comprensión de los distintos modelos teóricos de aproximación que admite el arte precolombino, en tanto objeto de estudio.

UNIDADES

1- Conceptos instrumentales en el estudio de la plástica precolombina. Arte, cultura y sociedad
El arte como parte de los sistemas de expresión plástica. Alcances y limitaciones del concepto.
Aproximación al concepto de cultura. Distintos enfoques teóricos: génesis del concepto en el marco de los estudios antropológicos.

La información que brinda la cultura material en el registro arqueológico. Nuevas aproximaciones en torno al problema de la interpretación en arqueología. Del estructuralismo al post estructuralismo, la arqueología cognitiva, el aporte de los enfoques neomarxistas. La arqueología interpretativa (fenomenología del paisaje): Arte, paisaje y la creación de un espacio humanizado. Arqueología del cuerpo. Propuestas metodológicas interdisciplinarias.

2- La categoría "Arte", en el marco de la Teoría del Arte. Sus posibilidades de aplicación a la producción premoderna. Especificidad de lo artístico en el campo de la cultura, su definición desde una perspectiva antropológica y estética. Aporte de los cronistas para el estudio del arte popular. Noción de arte precolombino. Historicidad y registro histórico del arte precolombino: crónicas, códices, calendarios y fiestas prehispánicas. Los voladores y el juego de pelota en Mesoamérica. Forma, función y significado de la producción estética precolombina. Estilo, ideología y religión. Estudio de caso: las figurinas de Tlatilco.
El problema de "el otro" e historicidad del arte precolombino. Estudio de caso: Producción estética de los tainos, los totonacas y de Cempoala.

3- Arte popular, arte etnográfico y artesanía: problemas en torno a la definición. Vinculaciones entre el arte precolombino. Noción de arte mestizo. El estilo como instrumento de análisis, convenciones artísticas, cambios estilísticos e iconográficos, su vinculación con los cambios culturales. La cuestión indígena: la categoría de indio. Diversidad cultural y transculturación. Situación actual de los pueblos indios. El mito, abordajes teóricos: mito, rito, significado y producción estética. El mito como recurso interpretativo. Estudio de casos: El mito de la Coatlicue: texto literario, texto visual; los Aña-Aña de los Chiriguano-Chané y el Gran Areté. Los Huicholes. Los Voladores.

4- Mesoamérica: periodificación y ámbitos geográficos. Significación, variabilidad estilística y encuadre ideológico de la producción plástica mesoamericana. Evolución de los sistemas de representación. De las sociedades pre-estatales al surgimiento del estado teocrático. Culturas aldeanas: Zacatenco, Tlatilco. Surgimiento de los centros ceremoniales y origen del panteón

mesoamericano: Cuicuilco y Huehuetotl. Período formativo: las sociedades complejas. San Lorenzo y La Venta, los Olmecas, la escultura y el culto al jaguar. Sistema de expansión. Período Clásico: Teotihuacan y la revolución urbana. Arquitectura, pintura mural, cerámica y escultura. Monte Alban y la tradición zapoteca. Los centros urbanos mayas. La crisis del epiclásico: Cholula, El Tajín, Xochicalco y Cacaxtla. Período posclásico: el militarismo y los toltecas: Tula y Chichén Itza. Configuración de los estados imperiales. Los aztecas El rol de la iconografía en la institucionalización del poder. El estilo en las estrategias de dominación: procesos de estandarización estilística. Cosmogonía y producción plástica. El gran Teocalli de Tenochtitlan. Escultura y arquitectura religiosa. Expansión, control estatal y adaptación local de la iconografía y de la arquitectura azteca.

5- Sociedades andinas: caracterización espacial, periodificación. Inicios de la complejidad social en el área andina, indicadores. Sistemas rituales, patrones de intercambio, integración regional. Horizonte Chavín. Vinculaciones con Sechín y Paracas. Significación socio-simbólica de los textiles. Primer periodo intermedio: diferenciación y variabilidad regional. Nazca: vinculaciones con Paracas. Textiles, cerámica. Posible interpretación de los geoglifos. Moche: cerámica escultórica y cerámica pintada, función simbólica de esta producción. Dimensión subjetiva del espacio ceremonial de Tiwanaco: naturaleza de la expansión tiwanaco. Horizonte Medio: Wari, cerámica, escultura, arquitectura y urbanismo. Segundo periodo intermedio: urbanismo, metalurgia y cerámica en el reino de Chimú. Horizonte Inca: urbanismo, arquitectura y metalurgia. Estilos incaicos, estandarización, ideología e imperio. Sistemas de expansión y control

ACTIVIDADES PLANIFICADAS

Parte Teórica

Se desarrollará detalladamente el contenido de las unidades temáticas, ilustradas con material gráfico. Cada clase se desarrollará manteniendo una dinámica sustentada en la intervención de los alumnos para discutir y debatir sobre los temas tratados. El dictado de estas clases estará a cargo de la profesora titular. Asimismo se prevé la realización de giras al Museo del Oro, al Museo del Jade, al Museo Nacional y al Parque Nacional Guayabo para articular teoría y praxis.

Parte Práctica

Las clases prácticas inicialmente, se dedicarán a la exposición y discusión de lecturas dirigidas sobre temas específicos, vinculados al programa general. En una segunda etapa los alumnos, con la guía de docente, aplicarán los instrumentos teórico-metodológicos planteados en los textos de análisis de la producción plástica, de las culturas precolombinas estudiadas.

Evaluación

Los alumnos para ser considerados regulares deberán aprobar, durante el semestre, dos parciales (25% cada uno) y un trabajo final escrito y oral (30%), cuya nota será promediada con la nota obtenida por la participación en clase (20%).

CRONOGRAMA

UNIDAD 1

HODDER, I. 1990. Interpretación en arqueología, corrientes actuales. Barcelona: Crítica.
RENFREW, C. y BAHN, P. 1993: Arqueología, teorías, métodos y prácticas Madrid: Akal. (Capítulos 10 y 12)
ARGULLOL, R. 1985: Tres miradas sobre el arte. Barcelona, Editorial Caria.
COLOMBRES, Adolfo. 2004: Teoría transcultural del arte. Buenos Aires, Ediciones del Sol.

UNIDAD 2

WESTHEIM, P. 1987. Ideas fundamentales del arte prehispánico en México, Madrid, Alianza Forma.
FLO, J. 1991: Encuentro infértil. Montevideo: Quinto Centenario.
Idea y querrela de la Nueva España. Brevisima relación de la destrucción de las Indias.
TODOROV, T. 1987: La Conquista de América. El problema del otro. México: Siglo XXI. (Capítulo 2) en: <http://www.scribd.com/doc/14392005/La-Conquista-de-America-El-problema-del-otro>

UNIDAD 3

GARCÍA CANCLINI, Néstor. 1990: Culturas Híbridas. México, Grijalbo. Capítulo: V
COLOMBRES, Adolfo. 2004: Teoría transcultural del arte. Buenos Aires, Ediciones del Sol.

UNIDAD 4

SABLOFF, J. 1995. Las ciudades del México antiguo. México, Ed. Diana
GIRARD, G. 2002. La violencia y lo sagrado. Anagrama.
PIÑA CHAN, Román. 1993: Una visión del México Prehispánico. México. UNAM, Capítulos: III, IV, V
SOUSTELLE, J. 1986: Los Olmecas. México. F.C.E. Capítulos: II, VII, VIII y IX

LOMBARDO DE RUIZ, SONIA. 1956. La expresión plástica. Temas Mesoamericanos. Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

UNIDAD 5

LEVI STRAUSS, Claude. 1968: Antropología Estructural. Buenos Aires: EUDEBA. Capítulo XI.
MURRA, J. 1974: Formaciones económicas y políticas en el mundo andino. Lima: IEP.
ROSTWOROWSKI, M. 1976. Reflexiones sobre la reciprocidad andina.
ROSTWOROWSKI, M. 1988. Estructuras andinas del poder. Lima. Instituto de Estudios Peruanos.
BURGER, Richard. 1993: "El centro sagrado de Chavín de Huantar" En: AA.VV. La antigua América. México: The Art Institute of Chicago/ Grupo Azabache.
ROWE, John. 1972: "El arte de Chavín: estudio de su forma y su significado". En: Historia y Cultura, 6, Lima.
CONRAD, G y DEMAREST, A. 1988: Religión e Imperio, Madrid, Alianza
STONE MILLER, R. 1993: "Los camélidos y el caos en los textiles de Huari Y Tiawanaco". En: COOK, A. 1994: Wari y Tiwanacu, entre el estilo y la imagen. Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú. III Parte
KOLATA, A. y PONCE SANGINÉS, C. 1993: "Tiwanaku: "La ciudad de en medio" En: AA.VV., La antigua América, México: The Art Institute of Chicago / Grupo Azabache. 1993.
REINHARD, J. 1993: "La interpretación de las figuras de Nazca". En: AA.VV. La antigua América. México: The Art Institute of Chicago/ Grupo Azabache, 1993.
PROULX, Donald. Iconografía Nazca En: Los Incas y el Antiguo Perú, 3000 años de historia.
PAUL, Anne. 1993: "Textiles de la necrópolis de Paracas. Visiones simbólicas de la costa del Perú" En: AA.VV. La antigua América. México, The Art Institute of Chicago/ Grupo Azabache, 1993.
MASSEY, Sarah. Paracas. En: Los Incas y el Antiguo Perú, 3000 años de historia.
MCEWAN Y VAN DE GUCHTE. 1993: "El tiempo ancestral y el espacio sagrado en el ritual estatal incaico". En: AA.VV. La antigua América. México, The Art Institute of Chicago/ Grupo Azabache.
GOLTE, J. Iconos y narraciones. La reconstrucción de una secuencia de imágenes Moche.
MARTINEZ. El reino Chimor. En: Los Incas y el Antiguo Perú, 3000 años de historia.

SEMANA 1. AGOSTO 12. UNIDAD 1: HODDER. RENFREW, C. y BAHN

SEMANA 2. AGOSTO 19. UNIDAD 1: ARGULLOL. COLOMBRES

SEMANA 3. AGOSTO 26. UNIDAD 2: WESTHEIM. FLO

SEMANA 4. SEPTIEMBRE 2. UNIDAD 2: **GIRA MUSEO DEL ORO. 14.30 hs** ENTREGA REPORTE DE TODOROV

SEMANA 5. SEPTIEMBRE 9. UNIDAD 3: GARCÍA CANCLINI. COLOMBRES

SEMANA 6. SEPTIEMBRE 16: **PRIMER PARCIAL**

SEMANA 7. SEPTIEMBRE 23. UNIDAD 4: SABLOFF. GIRARD

SEMANA 8. SEPTIEMBRE 30. UNIDAD 4: PIÑA CHAN. SOUSTELLE

SEMANA 9. OCTUBRE 7. UNIDAD 4: **GIRA MUSEO DEL JADE. 14.30 hs** ENTREGA REPORTE DE LOMBARDO DE RUIZ

SEMANA 10. OCTUBRE 14. UNIDAD 5: LEVI STRAUSS. MURRA. ROSTWOROWSKI

SEMANA 11. OCTUBRE 21: BURGER. ROWE. CONRAD, G y DEMAREST

SEMANA 12. OCTUBRE 28. UNIDAD 5: **GIRA MUSEO NACIONAL. 14.30 hs** ENTREGA REPORTE DE STONE MILLER, COOK Y KOLATA, A. y PONCE SANGINÉS

SEMANA 13. NOVIEMBRE 4: **SEGUNDO PARCIAL.**

SEMANA 14. NOVIEMBRE 11. UNIDAD 5: REINHARD. PROULX. PAUL. MASSEY

SEMANA 15. NOVIEMBRE 18. UNIDAD 5: GIRA PARQUE NACIONAL GUAYABO. ENTREGA REPORTE DE GOLTE Y MARTINEZ

SEMANA 16. NOVIEMBRE 25: **PRESENTACION TRABAJO FINAL ESCRITO Y ORAL.**

SEMANA 17. DICIEMBRE 2: ENTREGA DE TRABAJOS Y NOTAS FINALES.