

SESIÓN 9

LA EVOLUCIÓN DEL ARTE EN MÉXICO I

I. CONTENIDOS:

1. Periodo preclásico.
2. Periodo clásico.
3. Periodo posclásico.
4. Época colonial.

II. OBJETIVOS:

Al término de la Sesión, el alumno:

- Enumerará las manifestaciones de arte en México de los pueblos del periodo preclásico: Olmecas, Zacatenco, Ticomán, y Monte Albán.
- Conocerá las características estilísticas de las culturas del periodo posclásico: Toltecas, Nahuas, y la Mayas.
- Conocerá las manifestaciones artísticas de la época colonial.

III. PROBLEMATIZACIÓN:

Comenta las preguntas con tu Asesor y selecciona las ideas más significativas.

- ¿Consideras de trascendencia para el arte universal la influencia, de los pueblos prehispánicos de Mesoamérica?
- ¿Haz escuchado hablar alguna lengua indígena del país?
- ¿Conoces alguna zona arqueológica de México? ¿Cuál?

IV. TEXTO INFORMATIVO-FORMATIVO:

1.1. Periodo preclásico.

En la cultura universal es de gran trascendencia el Arte en América, y otros países como África y Oceanía. Se les llama “culturas primitivas” por ser diferentes a la cultura europea y por pertenecer a grupos étnicos. Son parte del arte ya que su cultura tenía un nivel elevado, y cultivaron una maravillosa civilización.

1.1.1. Cultura Olmeca.

Según historiadores es la primera civilización de mesoamérica, muchas creaciones se atribuyen a ellos, como el calendario, la escritura y la epigrafía. Aún no se sabe con exactitud su origen y antigüedad pero se mayor auge fue en los siglos VI y V a.C. en extensión territorial abarca desde el sureste de Veracruz hasta el oeste de Tabasco. El arte olmeca se distingue por las esculturas monumentales llamadas “Cabezas colosales olmecas”, que representan guerreros o jefes, algunas están ubicadas en La Venta, (donde fueron enterradas quizá por que se trataba de enemigos), ahí se encuentra la pirámide más antigua de Mesoamérica. A esta civilización también se le conoce como “Dios del Jaguar” por las representaciones en esculturas y figuras del Jaguar. Otras esculturas eran representaciones masculinas, niños mongoloides, seres híbridos, estelas, sarcófagos.

(CabezaOlmeca, La Venta)

Culturas influenciadas por la civilización Olmeca

Tlatilco y Zacatenco: Se ubica el centro el Arbolillo. Fabricaron herramientas como el mazo, cuchillos, armas, adornos y metates, con piedra volcánica, obsidiana, pedernal, barro, hueso y madera. Realizaron figuras llamadas “mujeres bonitas”. Realizaban estatuillas de acróbatas, bailarines, músicos, guerreros y jugadores de pelota. El culto a los muertos era más fuerte.

Cuicuilco y Tlapacoya: se construyeron pirámides, la de Cuicuilco es semejante a la de La Venta. Aparecen esculturas del Dios del Fuego “Huehuetéotl” (figura de un viejo sentado con un brasero en la cabeza), construyen más figuras de cerámica y aparecen más estatuillas masculinas, la erupción de Xuitlle acabo con estas culturas y se trasladan con su religión a Teotihuacan.

1.1.2. Monte Albán.

Nació en Oaxaca, su periodo duró catorce siglos, abarca el periodo preclásico, primera etapa de la cultura Zapoteca, se desarrolla en el clásico y llega hasta el posclásico con los mixtecos. Trabajaban la cerámica, hacían vasijas y figuras humanas. Monte Albán es su centro ceremonial, con ellos nació el juego de pelota, realizaban pinturas y estelas representando a Dioses.

(Monte Albán)

2.1. Periodo Clásico.

El Occidente de México; durante el preclásico y clásico se desarrollaron las culturas que abarcan Nayarit, Jalisco, Michoacán, Colima y Guerrero.

- *Nayarit: final del preclásico, representaba aspectos cotidianos con cerámica de terracota.*
- *Jalisco: con características del preclásico realizan figuras delicadas con mayor moldeado.*
- *Colima: periodo clásico, evoluciona la terracota, realizan vasijas en formas de vegetales, pulidas y brillantes.*
- *Michoacán: trabajaron los metales y cerámica negra pulida.*
- *Guerrero: Crearon figuras pequeñas de piedras duras pulidas (influencia olmeca) se caracterizaron por su colorido. Otra es las tumbas de tiro excavadas en el tepetate.*

Teotihuacan:

Significa: “Lugar donde nacen los Dioses”, ciudad de perfecta planeación, en el eje central construyeron la calzada de los muertos, terminaba en la plaza de la luna, donde se construyó la pirámide de la luna, a la mitad del trayecto se construyó la pirámide del Sol, de lado contrario se construyó la pirámide de las columnas, el palacio de la Agricultura y el templo de Quetzalcóatl, después se edificó la Ciudadela, entre otros. En el centro se encontraban los talleres de instrumentos de obsidiana, ceramistas, escultores y pintores. También realizaban petates, textil, cestería, tejido de fibras, así como talabartería, carpintería y plumaria. Y había poetas, danzantes y músicos. Teotihuacan influyó en otras culturas;

- *Cholula: centro artesanal.*
- *Cacaxtla: pintura mural.*
- *Xochicalco: cerámica, escultura y arquitectura.*
- *Tulancingo: origen de la cultura tolteca.*

También surge la escultura monumental de piedra, (escultura monolítica de Chalchihuitlicue, Diosa del agua y el dios del fuego). Se encontraron máscaras de barro, piedra, ónix, jadeíta, algunas cubiertas de plaquita de turquesa y concha roja, nácar y obsidiana.

Cultura Huasteca:

Tiene influencia teotihuacana, se sitúa en la costa del Golfo de México, su arte se caracteriza por la presencia de tres objetos “yugos, hachas y palmas”. Hechos con pórfido, diorita, granito verde, entre otras. En esta cultura destacan “las cabezas sonrientes”, la pirámide del Tajín y los Nichos. Las figuras de los dioses presentan tatuajes geométricos o motivos animales y vegetales.

Monte Albán (periodo II y III):

En el primer periodo la cultura zapoteca logra un gran potencial con la construcción del centro ceremonial, en el segundo periodo se enfocaron a la arquitectura religiosa y funeraria,

Se construyeron tumbas bajo los templos, palacios y plazas. Esta es la época de Oro de la escultura en terracota, (figuras de acróbatas, bailarines, malabaristas, cargadores, agricultores, músicos, jugadores de pelota, dioses).

3.1. Periodo posclásico.

Es la última etapa de la civilización Mesoamericana hasta la llegada de los españoles, surgen culturas como la Tolteca, Nahua y en su mayor potencial la cultura Maya que también inició en el preclásico.

Cultura Tolteca:

En el siglo VIII los toltecas fundan la ciudad de Tollán, donde construyen un templo extraordinario dedicado a Quetzalcóatl, donde están ubicadas los Atlantes (miden cuatro o cinco metros de altura), por este templo se le ha llamado “cultura del muro de los caracoles cortados”. En Xachicalco construyeron una pirámide de cinco terrazas. Esculturas, relieves y edificios coloreados con color rojo, azul, verde, blanco, ocre y negro. Una de sus esculturas famosas son Chac-mool, seres humanos recostados en las espaldas, sosteniendo un recipiente apoyado en el vientre. Los toltecas fueron grandes arquitectos, escultores y pintores. Sus conocimientos trascendieron gracias a los sobrevivientes del incendio de la ciudad provocado por los Chichimecas.

(Cultura Tolteca)

Cultura Mixteca:

Inició su expansión por Puebla, Tlaxcala y Guerrero, más tarde se extendió al Occidente. Trabajaron la cerámica que era policromada, brillante y perfecta. Fueron grandes orfebres, trabajaron oro y plata en hilos finos, son considerados como los mejores artífices del mundo. En su escultura trabajaron en terracota y jade. En arquitectura está una de las pirámides más grandes de América, Cholula.

Mixtecos, significa: “país de las nubes”, construyeron Necrópolis de Mitla, la ciudad se convirtió en cementerio de sus reyes, ahí también se encuentra el palacio de los Grecas, fueron maestros del arte suntuario, trabajaron piedras como la jadeíta, cristal de roca, amatista, ágata y obsidiana. En sus manifestaciones artísticas eran grandes poetas.

(Pectoral de Oro, Cultura Mixteca)

Cultura Tarasca:

Los Tarascos llegan a Michoacán emigrando de lugares que sufrían sequía, (Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Aguascalientes). Los aztecas los llamaron Michueque, que significa “gente que posee pescado”. En arquitectura también tenían su pirámide y construyeron templos llamados Yacátsas, el más importante Tzintzuntzan. En cerámica tienen influencias de otras etnias, y es muy fina, trabajaron con obsidiana, piritita, turquesa y cristal de la roca. Descubrieron que la grasa del insecto es útil para darle un acabado brillante. También trabajaron el cobre.

(Incendiario Tarasco)

Cultura Mexica o azteca:

Fueron influenciados por los toltecas, edificaron un templo ceremonial en “el lugar del Nopal”, al poniente levantaron el templo mayor en honor a Huitzilopochtli, dios de la Guerra, cerca se construyó el templo menor dedicado a Tlaloc, dios de la lluvia, enfrente se edificó el templo de Quetzalcoátl, dios del viento, entre este y la entrada a Tlacopan se hacían los juegos de pelota. Hacia el sur había una plataforma donde se colocaban los cráneos de los sacrificados y al noroeste estaba Coatecalli recinto donde se levantaban los templos de los dioses menores, en el patio estaba Tezcatlipoca. Fuera de la muralla de Teocalli estaban las residencias de los reyes y nobles. Al llegar los españoles estas construcciones fueron extraordinarias y maravillosas ante sus ojos.

(Templo de Tenochtitlán)

Se les considera como los máximos escultores de México antes de la conquista, la mayor parte se realizó en piedra, los aztecas trabajaban con teselas de turquesa, coral, jade o malaquita. El relieve y el grabado son muy importantes como ejemplo está el calendario azteca o piedra del Sol, expresan el concepto del cosmos y del tiempo, hicieron mosaicos de flores y había grupos de pintores o escribanos que se encargaron de hacer códices, libros de pinturas equivalentes al mural.

Cultura Maya:

Esta cultura es una de las más relevantes, se ubico en Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Quintana Roo, Guatemala, parte de Honduras. Dejo una gran herencia en patrimonio cultural.

Templos ceremoniales, infinidad de esculturas de dioses, estelas conmemorativas, figuras de terracota con jeroglíficos mitológicos, y sus códices fueron verdaderas obras de arte. Era una raza muy culta con un espíritu refinado. Trataron de conservar la unidad de su raza, su lengua y costumbres. En la arquitectura maya están las pirámides de mayor altura, (cuarenta metros). En la cerámica se perfeccionó. Sus métodos de ciencia, arte y técnica están relacionados con la religión, elaboraron su calendario que abarcaba hasta 64 millones de años, este fue producto de la astronomía, aritmética y la escritura. Los mayas hacían culto a la naturaleza, y consistían en danzas, cantos, plegarias y sacrificios humanos. Son admirables los relieves en sus edificaciones, en los templos hay murales que relata hechos históricos y representativos de su cultura. La ciudad más importante

(Chichén-Itza)

del posclásico en Chichén-itza, donde florece la unión de lo bello con lo espiritual, la fusión de las culturas mayas-toltecas, esta ciudad fue la más importante durante tres siglos. Los ritos y festividades se acompañaban de música, danza y a veces por poesía, ayunaban, buscaban purificarse, usaban vestuario especial y maquillajes. Y a todo esto en conjunto se le llama teatro. Usaban instrumentos de percusión y aliento. Se dice que había dos teatros de cantera. La literatura también estaba avanzada, se hacían cantos, poemas, relatos, textos sagrados, invocaciones, discursos, entre otros. Aún existen escritos que han tenido la función de perpetuar las tradiciones.

4.1. Época colonial.

Con la llegada de los españoles se provocaron cambios drásticos que dieron inicio a una nueva estética. Antes los pueblos precolombinos estaban ligados a la magia, después a lo mágico-religioso y al llegar los españoles, se admite lo profano. Al principio nuestros antepasados se oponían a la cultura europea, pero al final se mezclaron y nació la raza mestiza, se da el cambio hacia la colonia. Antes del virreinato se escriben las crónicas de la conquista y libros en defensa de los naturales. Una vez establecido el virreinato, siglo XVI, llegaron frailes, pintores, escultores, escritores. Se fundaron los primeros colegios para indígenas y la imprenta. El teatro fue un medio para la evangelización. En 1523 se abrió la primera escuela de artes y oficios en México, los españoles dieron clases de órgano y cómo hacer instrumentos musicales a los criollos, mestizos e indios.

En el siglo XVII, llega la arquitectura barroca en pleno auge, también florecen las artes menores, se trabajó el oro, la plata y las piedras preciosas, se hicieron adornos, collares. Se usó el cristal, el vidrio y el dorado. La ebanistería y el laqueado fueron notables. Con el hierro se hicieron balcones, cerraduras, corredores.

El culteranismo español descubrió a Carlos de Sigüenza y Góngora, y en especial a Sor Juana Inés de la Cruz. Se escribieron libros de música, se realizaron talleres, y se fabricaron más instrumentos. En las danzas eran un espectáculo, se mezclaron las danzas prehispánicas con las danzas de guerra, y con el paso del tiempo se propició el surgimiento del teatro.

El teatro inició y siguió la línea de España, pero con Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón entra el teatro misionero, termina desapareciendo por orden de las autoridades eclesiásticas y civiles. En el siglo XVIII se estabiliza económicamente la colonia, además de las clases sociales. Llega el estilo Churrigueresco, (por ejemplo los retablos del altar de los Reyes de la catedral de México, los de Tepetzotlán, el de Santa Prisca en Taxco, Santo Domingo en Oaxaca, entre otros). En este mismo siglo surge la ilustración en Francia, y en España inicia el reinado de los Borbón. La literatura cae en el gongorismo exagerado, fueron perseguidos poetas por el santo oficio, también se prohibió el teatro indígena, se empezaban a representar zarzuelas pero no tuvieron éxito.

La música estaba enfocada a canciones infantiles y los pregones, de España llegó la “tonadilla escénica” (cantos de la nueva España), la danza indígena también estaba prohibida. Los jesuitas crearon una cultura mexicana genuina, la mayoría eran criollos, y orgullosos de ser mexicanos comenzaron a pensar en una nueva patria; al ser expulsados en 1767 de América se generó una gran crisis intelectual y cultural. Los Borbón también fundaron la Real Academia de las Bellas Artes de San Carlos en 1785 y esto significó un crecimiento del arte, cambios, el fin del barroco, llegó el neoclásico, el fin era mejorar la producción de artistas y artesanos, propició el estudio de las artes en especial de la escultura de la antigüedad clásica para después dar paso al buen gusto moderno, como el palacio de minería, la estatua de Carlos IV (el caballito), retratos y bodegones estilo europeos, tallado y policromado de imágenes de madera. Al finalizar el siglo el neoclasicismo da lugar a la danza, teatro y música.