

ARCHIVO HISTORICO DEL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTETICAS

FONDO BEATRIZ DE LA FUENTE

SECCION _____

SUBSECCION _____

SERIE 002: INVESTIGACIÓN

CAJA 003

EXP. 009

DOC 0001

AÑOS s/f Fs 15

Historia de las ideas estéticas y arte prehispánico

Estética - Filosofía del arte

Filosofía - Reflexión y el arte

Historia de las reflexiones y arte prehispánico

Lo que consideramos "arte indígena" no ha sido siempre visto como tal, por el contrario ha pasado por etapas de educación y desestimación. La valoración de las culturas y del arte real llamados "primitivos" es producto del movimiento romántico del s. XVIII y XIX.

La historia de cualquier ciudad comienza con los maperos.

S. XVI

Cortes - "Cortas de Relación de la Conquista"

de México. Ed. Espasa Calpe, S.A. 1922
Compara la arquitectura por sí de México con la
española y nota valiosa la joyería

El conquistador Anónimo. - "Relacion de
algunas cosas de la Nueva España y de
la gran ciudad Tenustitlán México: escrita
por un compañero de Hernan Cortés" 1958.

López de Gomara. - "Historia de la Conquista
de México

Bernal Díaz del Castillo. - "Historia verdadera
de la Conquista de Nueva España"

Hernandez de Oviedo y Valdey Cangel. - "Historia
general y natural de las Indias, Islas y
Tierra firme del mar Océano" 1851-1855

Salazar J. Bernardino. - "Historia de
los indios de Nueva España y de
las cosas de la Nueva España" 1956

Benavente, S. Toribio de (Motolinia) - "Historia
de los indios de la Nueva España"

Ousán, S. Diego - "Historia de las Indias de
Nueva España y islas de tierra firme"

La visión del s. XVI fue de admiración
e incompreensión y rechazo ante los rituales
de los idólos que eran losa monstruosa y
diabólica.

S. XVII

López de Gomara, Francisco - "Historia de
la Conquista de México"

Gemelli Cassari, Juan "Las cosas
mas considerables vistas en la Nueva España"

1946

López de Gomara acepta una realidad pro-

pia y en sí hermosa para la N. España
mientras que Caxen es más bien un museo
en un museo de antigüallas sin orden

S. XVIII

Abre las puertas del reconocimiento al arte
indígena, hasta mediados de siglo, época
de efervescencia del Romanticismo. Cláudio fue
el primero en hablar de arte indígena
el Padre Pedro José Marquez en su libro en
italiano "Due Antichi Monumenti di Archi-
tettura Messicana" que en realidad el peso
en reconocer y glorificar la antigüedad
mexicana y la greco, en una concepción
histórica y estética.

Apuntes del S. XIX Humboldt en
su "Ensayo político sobre el Reino de la
Nueva España" y en la "Vue de Cordilleres

et monuments des peuples indigènes de l'Amérique
ilustra y se refiere a las obras indígenas pero
las considera como productos de sus pueblos bár-
baros y no dignos de compararse con las obras
clásicas.

Hay que recordar en este momento inciertos
de la aceptación de las realidades indígenas
la monumental obra de Kingsborough "Antiqui-
ties of Mexico", 1831 que proporciona gran canti-
dad de documentación sobre cultura, precolom-
biana (mapas y planos; Dupain) y los
visitantes artistas como Waldeck quien llegó
a México gracias a Kingsborough y Stephen y
Catherwood en su recuerdo por la zona maya
su librería libros ya del período anti ameri-

Esta permite el inicio del estudio con una
clara conciencia ancestral. Stephens al aceptar
la alta calidad estética de las obras mayas
se adelanta en ciertos aspectos a Worringer al
apreciar una voluntad estética maya, una
belleza americana capaz de alcanzar el más
alto nivel.

S. VII

Después de haber alcanzado cierta capacidad
para ver las obras indígenas, se vuelve de-
lido al criterio classicista y naturalista de
las Academias a una izquierda ante lo ame-
ricano así como en su "Diálogo sobre la
historia de la pintura en México" y Orozco
y Berra en su "Historia Antigua y de
la Conquista" consideran aberraciones las
obras del arte antiguo.

Chavero en "Mexico a través de los siglos" con
su interés histórico, no estético sobre el pasado
nuestra pero nuevos entusiasmos y sobre prohibi-
ciones de emprender.

Gamio: "Diciendo patria" en 1916 y resume
el conflicto planteado durante estos siglos al
presentar a varios individuos fotografías de
prezas arqueológicas concediendo la mayoría
en aceptar las obras como el Cabellos
Azules el Hombre muerto como artísticas y
relegando a Michlanteuctli y Coahuila como
no artísticas concluyendo que para lograr
la auténtica emoción estética se deben
armonizar la belleza de la forma material
y la impresión de la idea y representación

Las bellezas son distintas y cambiables y son
antestéticas si expresan una correspondencia
entre forma y contenido. Es decir si expresan
adecuadamente la cosmovisión de una época
de una cultura

Siglo XX

- 1) Cambio de actitud en los grupos humanos diferentes de amor de ser superiores. Interés sobre todo arqueológicos y etnológicos.
 - 2) El arte de pueblo menos valorado fue visto como manifestación creadora y la idea de que se trataba de intentos torpes o poco logrados fue traspasado. Se acepta lo deforme, lo desproporcionado se expresa experiencias genuinas ante una realidad material y espiritual auténtica aunque diferente.
- Revilla Manuel G. - Primeros ilustrados de arte mexicano "El arte en México en la

época antigua y durante el gobierno vespuciano"
Parras, 1923 encuentra en el arte antiguo
rasgos de bellezas propias aunque superiores al
arte colonial. Castro de Continismos
Tablada. - "Historia del arte en México" ^{p. 17} le
dedica más de la mitad al arte prein-
diario y enumera 2 caracteres generales: el
religioso y el ornamental. 1^{er} obra sintética
La escultura tiene caracteres propios: el ternero
y el espanto con truenos y naturalismo.
Sus ornamentos son descriptivos con cierto carácter
estético. Busca características propias en el
arte y enumera restricciones en las formas
religiosas. En todo es superior al arte maya
Spinden "A study of Maya Art" 1913
Arte de significación religiosa, análisis
de motivos y finalmente un intento de establecer

Spender - 1913 ✓
 Anella - 1923 ✓
 Tablada - 1927 ✓
 Saville - The Goldsmiths Art 1920, Turquoise
 mosaic Art 1922, The wood-carver's art 1925
 Lehman 1921
 Joyce 1927
 Vaillant 1935 - 1941
 Morley 1947
 Gynman 1933 - 1946
 O'Gorman 1940
 Tascaro 1942
 Kubler 1943
 Sola 1936
 Kelemen 1943

Rysoo 1946

Westerink 1950 - 1957

Postkammerhoff 1950

Vaillant y Morley - El arte es manifestación
de la cultura y la lg. mar. y. llegan como
antropólogos esta elogia ciertos rasgos o a
devaluar por su carácter grotesco otras por
Eulalia Guzman - Caracteres esenciales
del arte antiguo mexicano. Su sentido,
fundamental México. Universidad de México
nº 29430. 1933.

Caracteres fundamentales, del
arte (indígena). México prehispánico.
Antología de "Esta semana" this week. Ed.
Ernesto Bustado. México 1946.

1º Ritmo acentuado con la repetición
del motivo

2º Estilización

3º Carácter ornamental

4º Simbolismo

5º Sentido religioso y mágico

Lo primero que señala Gyman es la unidad de las culturas indígenas. Acepta que el artista indígena puede reproducir ideas naturales: Cabe-llas Aquiles presente en las características funda-mentales de su arte.

1º Ritmo, motivo q. se repite en arquitectura en locales y tableros; acentúan el ritmo fa-cciente simplemente y la gran q. forman los motivos en guiso o bandas, también en música y danza

2º Estilización (el arte no le da un estilo a la naturaleza) es una forma de abstracción resultante de la capacidad de poder ver a través del detalle y describir lo permanente. Son estili-aciones la piedra del Id, Cratene y los re-llenos q. cubren las piedras

3º El carácter decorativo u ornamental deriva de la estilización, relieve que llevan murros sa-mpresos que se cubren de símbolos, todo a cubre

de decodir: hasta los nombres de los personajes.

4º La estilización de la imagen de una idea es el símbolo (Confucio) El trapo de la piedad del sol no es sólo símbolo del sol sino del poder actual: quepa = manijera o llama; sol = aguila o tigre; mon = alga. dios con falda pincada por líneas cruzadas = tierra culturada.

5º El símbolo tiene siempre un sentido magico religioso. La concepción estética de lo formal es la banda horizontal: cielo e infierno sobrepuentes. Cielos planos sin sombras que ocultan mundos de formas en los facis miticos.

Toscano, Salvador. - Arte Precolombino de Mexico y de las Americas Central. Ed. D. de la Fuente 1970 I. D. E. U. N. A. M.

Es la primera historia cabal. Está constituida por la parte esencial: La estética indígena después viene el arte y la historia (condicionantes históricos de las culturas indígenas) y después la relación entre historia: Arquitectura Escultura Pintura Cerámica Música, Plumas y Orfebrería

① La Estética indígena

De esencia de los estilos arquitectónicos dice q. el estilo es... la forma por la cual se expresa una cultura. No existe una estética universal para juzgar el arte así como no existen artes superiores o inferiores sino que son diferentes y de acuerdo con las ideas de Warringer son el resultado o dirección de una voluntad artística. Se manifiesta como un psicicista y sigue la estética psicólogo. De acuerdo con estas premisas el libro da una descripción histórica de las

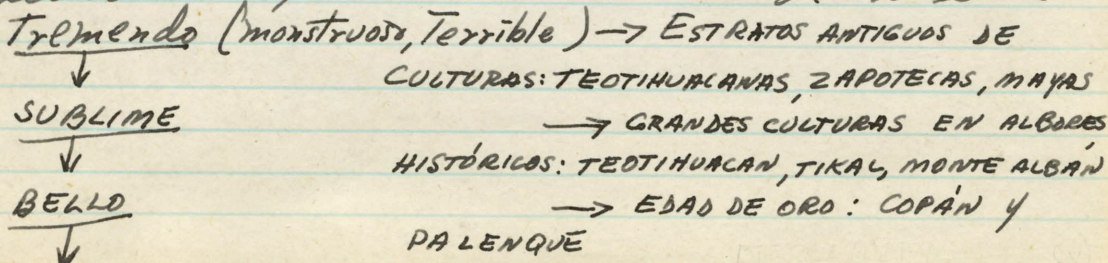
diferentes voluntades artísticas, pero no ocurre así. Por lo mismo entiendo por lo que parece sino la dinámica en el tiempo y en el espacio

D.2. El método y el conocimiento - al plantearse como podemos nosotros los modernos conocer al arte antiguo, encontramos sus verdaderas bellezas? y se contesta que sabemos parte del ideal estético de la cultura misma por la vía del conocimiento. Pero realmente es un planteamiento erróneo pues como sabemos cual era el ideal estético más bien parece ser la herencia de los ideales estéticos

D.3. Lo terrible y lo sublime en las artes arcaicas. Dice: En la cultura arcaica ... la

Esta predominante es lo monstruoso, lo siniestro,
su fuerza tremenda (dice que cuando vas por
quitar es un arte es una religión y q. el dato
privativo de toda religión es su vista tremenda)

Lo espantable y terrible despierta sentimiento
de solemnidad y grandeza - repulsión y atracción
poro y fascinación - que son superados por
el sentimiento de lo sublime. El último
rasgo es lo bello en las grandes culturas... se
ha perdido fuerza profunda pero se ha ganado
en grandeza y finalmente un refinado sentido
ultrabarbaro anuncia la muerte de los estilos



BARROCO



DECADENCIA

BF2C3E901F10

10

→ SIGLO VIII Copán, Quirigua,
HOCHOB, KABAH ...

→ EL ARTE AZTECA, IMITACIONES

SERVILES O DE INGENUO ACADEMISMO

En otro libro ^{gusay} ~~libro~~ El Arte Antiguo publicado
en México y la Cultura SEP, 1946 organiza
por regiones con su propia historia (olmecas,
mayas, teotihuacanos, etc). El Arte Precolombino lo
estructura por estilos y lo desarrolla por categorías
Obras eclécticas, poco maduras
Paul Westheim: - sus dos obras principa-
les: Arte Antiguo de México e Ideas Funda-
mentales del arte prehispánico en México. Se
apoya en Warringer. El Arte Antiguo está
estructurado en 3 partes: La concepción del
Mundo, La expresión y La voluntad creadora.
Arte de la concepción teogónica especialmente

de los arteas ya que : la unidad cósmica dete-
rmina la concepción artística. Es un mundo
artístico que representa no la realidad física sino
lo que actúa como elemento vital, las fuerzas
ocultas mitos religiosos. Es un arte colectivo,
espíritu religioso, aplicado al servicio de un
propósito ético artístico; lo dice así porque
piensa que decora de la religión y social de
la organización social. Es un arte que no
aspira a la belleza sino a la expresividad,
al vigor de la expresión. Toda manifestación
artística predominantemente revela una voluntad
de forma que parte del mito y de la religión
nada es puramente ornamental. Una de las
características principales del arte predominante
es la "concepción abstracta y expresiva del
conjunto y un marcado realismo en el
detalle"... un realismo imitado en las

Culturas mexicanas es sustituido por un arte
 imaginativo en las culturas clásicas !!
 El arte teotihuacano se limita a la forma pura cúbica
 geométrica el arte tolteca es decorativista, el
 arte maya' feudal es esteticista con arcos
 formas ondulantes y se contradice pues señala p.
 Las creencias son arte por el arte y se aprecia
 la voluntad artística por las formas puras. Si
 es arte feudal es también arte abstracto?
 Los zapotecos son los arquitectos que perfeccionaron
 la naturaleza como un caos que al hombre
 todo ordena y los mixtecos fueron los artífices
 de mesoamérica. Los aztecas producen arte
 de soldados y los tarascos tienen un arte
 profano, vinculado a lo físico
 Con su arte lírico, ellos sustentados orga-
 niza el texto en la concepción de la realidad

La concepción de la vida, la concepción artística
y a manera de añadidos pues no guarda orden
con lo anterior 2 capítulos: Hallar los tumbos
(Tlatiles) y la Zona del Golfo (Abasco, Totot-
naco y Huasteca).

La primera parte dedicada a las concepcio-
nes abunda en los conceptos cosmicos, miteos
en general religiosos, apoyados en las fuentes
históricas, comparando con otros estudios de
culturas distantes y aplica ejemplos de
América. En la última parte hace
una evaluación estética psicológica de
las culturas mencionadas. Sus análisis
formales son de manera peculiar que
expone, tal vez erróneos, de una concepción
cronológica y de ideas falsas.

George Kubler. - ¹² sus primeros gran libro
de arte indígena "Art and Architecture
of Ancient America" Pelican History of
Art, 1962. es una monumental obra que trata
del arte de Mesoamérica, de América Central
y de la región Andina con erudición y gusto
historicista. Con la introducción señala el
medio biológico, la situación cronológica
y en tanto antigua hoy en día la Antiquidad
Americana desde el punto de vista Antropo-
lógico, el problema de Difusión y Polígeneses
el papel de la historia del arte y del arte.
Procede por capítulos a analizar las cul-
turas por áreas y en su desarrollo en
el tiempo, iniciando siempre con la in-
formación histórica o de las cronologías
que tenemos acerca de la cultura q. trata,

su cronología local y para después a des-
cribirla la Arquitectura, Escultura, Pintura,
y otras manifestaciones artísticas como Cerámica,
Orfebrería etc. pero guardando siempre el
orden. Es un libro por demás útil para
consueta fue proporcionado un magnífico
panorama. El punto de vista de Kubler
parte de las propias manifestaciones y
de acuerdo con ellas las valora.

Estudios más recientes del mundo.
Antes se ocupan de apélices de geo-
grafía: The Demography of the City of
Pesthuroggy y Studies in Classic Maya
Demography en ambos aplica el método
de Panofsky en su sentido más oído
y obtiene por resultados interpretaciones
de figuraciones que tienen carácter verbal
y carácter meramente representativo.

Hay muchos otros autores que han delegado sus empeños al arte prehispánico, me he referido a aquellos contemporáneos que han procurado el acercamiento a los grandes maestros artísticos apoyándose en sus nuevas teorías de referencia; es decir postulando el fenómeno como una postura objetiva o inductiva pero trascendiendo la mera narración informativa. A este último nivel corresponden obras como la de Miguel Covarrubias, Arte Indígena de México y de la América Central (UNAM 1967) excelente de mano estético pero rico en su material y en la manera de visualizar los hechos artísticos precolombinos. Asimismo la obra Cuarenta siglos de la Plástica Mexicana.

Acta de las sesiones 1969
agradable el artículo de Pedro Armillas
p. 187-261 Volumen y Forma
Real. en la Plástica Abierta } inspirado para la Hubot

Kubler, Serge. - "The cycle of life and death
in metropolitan art sculpture" The Gazette
des Beaux Arts. New York 1943.

Hablando de la escultura artea dice que
tiene una estética independiente ajena de
cualquier filiación histórica. Se diferencia
por su extraordinario emocionalismo.

La escultura feci la proyección de la
solidaridad comunal y las figuras monu-
mentales obra de muchos individuos. No
se puede llegar a la correcta identifica-
ción iconográfica pero se pregunta ¿cuál
es el contenido expresivo de esta escultura?

En la representación de seres humanos la vitalidad y animación son mínimas, en cambio en figs. de animales el principio vital adquiere exagerada y máxima expresión. ¿Qué relación tienen estos valores expresivos con la estructura del pensamiento azteca? A lo q. concluye q. el hombre era visto como un fenómeno distinto de lo sobrenatural y que la naturaleza humana se entiendo expresión en las actitudes de entrega, de resignación y de sacrificio.

En un pasaje de Sahagún el concepto azteca de bello al seleccionar al hombre designado al sacrificio de Tezcatlipuca q. debía ser el más perfecto yemplar para

digna ofrenda a los dioses. Los conceptos de
 muerte y perfección humana estaban asociados.
 El sentido de la vida está en relación al
 como arte. Muerte y belleza están uni-
 das en la expresión artística.

C. L.
 1915