Universidad de Puerto Rico
Recinto de Río Piedras
Facultad de Humanidades
Programa de Historia del Arte

Curso: Arte de las Altas Culturas Americanas

Codificación del curso: HART3005

Número de horas/créditos: 3 créditos / 3 horas contacto a la semana

Prerequisitos: Ninguno

Nombre del profesor: Rafael Jackson, Ph.D.

Correo electrónico: rafael.jacksonmartin@upr.edu

Oficina: Janer 126 (entre La Torre y la sucursal del Banco Popular)

Horario de oficina: miércoles, de 12:30pm a 4:30pm.

Descripción del curso: En este curso se analizarán las principales manifestaciones de las artes visuales en las altas culturas americanas. Si bien se hará un especial énfasis en las artes de las culturas teotihuacana, maya y azteca de Mesoamérica, y de las culturas mochica e inca del área andina, se realizará asimismo el estudio pormenorizado de las otras culturas que influyeron decisivamente en el devenir artístico de ambas zonas con anterioridad a la dominación cultural europea.

Objetivos del curso:

Se espera que, al finalizar el curso, el/la estudiante pueda:

1) Situar en el tiempo y en el espacio las principales manifestaciones artísticas de las altas culturas americanas.

2) Identificar las distintas variantes y similitudes entre las obras de arte de las altas culturas americanas.

3) Analizar obras visuales realizadas por tales culturas en distintos formatos empleando las metodologías propias de la historia del arte.

4) Relacionar obras de distintas culturas en diferentes formatos, con el fin de establecer una interrelación entre todas ellas.

5) Relacionar iconográficamente las imágenes analizadas con las culturas en las que tuvieron lugar.

6) Desarrollar destrezas de análisis y comprensión de imágenes y textos con el fin de potenciar estrategias para la consecución de un razonamiento crítico.

7) Fomentar estrategias de exposición oral y escrita para explicar con precisión los contenidos del curso y para su propio enriquecimiento personal.

8) Diseñar proyectos expositivos mediante el empleo de distintos recursos.

9) Valorar la importancia de la diversidad humana y su tolerancia.

10) Apreciar las obras de arte críticamente.

Bosquejo de contenido y distribución del tiempo:

1. Introducción a las artes visuales en las altas culturas americanas (3 h.)

I. El arte de las altas culturas en Mesoamérica (27 h.).
   2. Las primeras muestras del arte mesoamericano. El arte de los olmecas.
   3. La primera cultura urbana de Mesoamérica: el arte en Teotihuacan.
   4. El esplendor del arte en las culturas en el valle de Oaxaca.
   5. El arte en México central tras la caída de Teotihuacan: El Tajín, Veracruz y el dilema del arte tolteca.
   6. Las artes visuales mayas y sus variantes.
   7. Un arte imperial: el arte mexica o azteca.

II. El arte en las altas culturas andinas (15 h.)
   8. El arte en los primeros centros ceremoniales: Cerro Sechín y Chavín.
   9. Arquitectura ceremonial, cerámica y joyería en las culturas paracas, nazca y mochica.
   10. Arte y expansión territorial: las culturas de Tiwanaku y Wari.
   11. El arte en Lambayeque y el arte chimú.
   12. Arte y expansionismo andino: el arte inca.

Total: 45 horas

Estrategias instruccionales:

1) Conferencia con apoyo de nuevas tecnologías, así como materiales multimedia y audiovisuales.

2) Actividades de discusión, debates, preguntas, ejercicios prácticos, etc.

3) Actividades de investigación interactiva-online.

4) Lecturas. Las lecturas serán facilitadas en PDF a través de la plataforma de gestión del curso.

Gestión a través de la plataforma de Internet.

Recursos de aprendizaje:

El salón contará con equipo multimedia para la correcta presentación de los contenidos del curso. Por otra parte, tanto el Seminario del Programa de Historia del Arte como la Biblioteca José Lázaro y la Biblioteca de la Escuela de Arquitectura cuentan con los recursos necesarios para que los estudiantes profundicen en los distintos asuntos tratados en el curso.

Estrategias de evaluación y normas académicas:

Prueba	Porcentaje
3 exámenes	60% (20% cada uno)
2 asignaciones	30% (15% cada una)
Asistencia	10%
Total	**100%**

A	90-100
B	80-89
C	70-79
D	60-69
F	0-59

- Las rúbricas para la realización correcta de las asignaciones se irán ofreciendo en la plataforma.
- La asistencia a clases es compulsoria en el sistema UPR. Por tanto, se pasará lista antes de comenzar cada clase. Las ausencias deberán justificarse de inmediato a través de copia documental, y no servirá con hacerlo solo a través de correo electrónico. Hasta una falta sin justificar supondrá una nota de 10 puntos en el apartado de la calificación dedicado a la asistencia al curso; dos ausencias, 6 puntos; tres ausencias, 4 puntos; cuatro ausencias, 2 puntos, y a partir de cinco ausencias, 0 puntos en dicho apartado. Los estudiantes que se ausenten 6 clases o más sin justificar, habrán fracasado en el curso con independencia de las calificaciones logradas en exámenes y/o asignaciones.
- La reposición de los exámenes se realizará solamente en los casos justificados con brevedad a la ausencia y acompañada de la debida documentación acreditativa.

Normas académicas:

- Se pasará lista al inicio de cada sesión de clase. Las tardanzas recurrentes al salón de clase interrumpen el proceso de enseñanza y son descorteses para quienes ya están en el salón; por tanto, se ruega estricta puntualidad. Tres tardanzas equivaldrán a una ausencia a clase, mientras que las tardanzas recurrentes influirán negativamente en la nota final. Pasados 15 minutos, se cerrará el salón de clase y no se permitirá el acceso al interior.
- Se evitarán las continuas entradas y salidas del salón durante la clase excepto en casos de urgencia, pues influyen negativamente en el correcto seguimiento para el resto del grupo.
- Queda prohibido el uso de celulares y tablets durante el periodo de clase. Deberán estar en modo silencioso para no entorpecer el desarrollo de la sesión.
- El trato entre los y las compañeros/as y con el profesor será siempre respetuoso. En las discusiones en el salón, se confrontarán opiniones distintas siempre desde la tolerancia y la comprensión hacia el punto de vista de los demás.
- Los correos enviados al profesor en días feriados o durante los fines de semana serán respondidos al término de dichos periodos.
- No se podrá entrar al salón acompañado de mascotas, así como con bebida y/o comida.

Acomodo Razonable:

En cumplimiento de la Ley 51 del 6 de junio de 1996, los estudiantes que requieren acomodo razonable o reciben servicios de Rehabilitación Vocacional deben comunicarse con el profesor al inicio del semestre para planificar el acomodo y equipo necesario conforme a las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes. En este caso, deberán comunicarse con el profesor al inicio del semestre y entregarle una copia impresa de la carta, para planificar el acomodo razonable y equipo de asistencia necesario conforme con las recomendaciones de la Oficina de Asuntos para las Personas con Impedimento (OAPI) del Decanato de Estudiantes.

Integridad Académica:

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica. El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Núm. 13, 2009-2010, de la Junta de Síndicos) establece que "la deshonestidad académica incluye, pero no se limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la referida conducta". Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes de la UPR vigente.

Bibliografía general seleccionada*:

La bibliografía más específica será facilitada por el profesor en cada uno de los temas correspondientes del curso:

Alcina Franch, José.: *El Arte Precolombino*. Madrid: Akal, 1991.

Berrin, Kathleen; Virginia Fields. *Olmecs: Colossal Masterpieces of Ancient Mexico.* New Haven: Yale University Press, 2011.

Bloomster, Jeffrey P.; David Cheetham. *The Early Olmec and Mesoamerica. The Material Record.* Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

* La bibliografía más específica se ofrecerá al hilo de los contenidos del curso. Los libros escritos originalmente en otros idiomas aparecen en su versión traducida al español.

Bourget, Steve; Jones, Kimberly E. (eds.). *The Art and Archaelogy of the Moche*. Austin: Texas University Press, 2009.

Brasswell, Geoffrey E (ed.). *The Maya and Their Central American Neighbors: Settlement Patterns, Architecture, Hieroglyphic Texts and Ceramics.* New York: Routledge, 2014.

Chinchilla Mazariegos, Oswaldo. *Art and Myth in Ancient Maya*. New Haven: Yale University Press, 2017.

Coe, Michael D. *Mexico. From the Olmecs to the Aztecs*. London: Thames & Hudson, 1994.

----. *The Maya*. London: Thames & Hudson, 2015.

Conklin, William J.; Quilter, Jeffrey (eds.). *Chavín. Art, Architecture and Culture*. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press, 2016.

Costin, Cathy Lynne (ed.). *Making Value, Making Meaning: Techné in the Pre-Columbian World.* Cambridge (Mass.): Harvard University Press, 2016.

Finegold, Andrew; Ellen Hoobler (eds.). *Visual Cultures of the Americas: Contemporary Perspectives.* Norman: University of Oklahoma Press, 2017.

Herring, Adam. *Art and Vision in the Incan Empire. Andeans and Europeans at Cajamarca*. Cambridge: Cambridge University Press, 2015.

Heyden, Doris; Paul Gendrop. *Pre-Columbian Architecture of Mesoamerica.* New York: Abrams 1975.

Houston, Stephen. *The Life Within: Classic Maya and the Matter of Permanence*. New Haven: Yale University Press, 2014.

Ferrer-Jolie, Fabien. *Feathers: Visions of Pre-Columbian America*. Paris: Somogy, 2018.

Kubler, George. *Arte y Arquitectura en la América Precolonial*. Madrid: Cátedra, 1986

López Austin, A.; Solís Olguín, F.; Ehrenberg, F.: *Cuerpo y cosmos: arte escultórico en el México precolombino*. Lunwerg, Barcelona 2004.

Miller, Mary Ellen: *Art in Mesoamerica.* London: Thames & Hudson, 2012, 5ª. ed.

----; Megan O'Neill. *Maya Art and Architecture*. London: Thames & Hudson, 2014.

Pasztory, Esther. *Pre-Columbian Art.* Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

----. *Aztec Art.* New York: Harry N. Abrams, 1993.

Pillsbury, Joanne; Timothy Potts; Kim N. Richter. *Luxury Arts in the Ancient Americas*. Los Angeles: J. Paul Getty Museum, 2017.

Quilter, Jeffrey. *The Ancient Central Andes*. New York: Routledge, 2013.

Robb, Matthew (ed.). *Teotihuacan. City of Water, City of Fire*. Berkeley: University of California Press, 2017.

Schiele, Linda. *The Blood of Kings. Dynasty and Ritual in Maya Art*. New York: George Braziller Ltd., 1992.

Sejourné, Laurette.: *El universo de Quetzalcóatl.* México DF: Fondo de Cultura Económica, 2013.

----. *Arquitectura y pintura en Teotihuacán*. México DF: Siglo XXI, 1966.

Stone, Rebecca. *Art of the Andes: from Chavín to Inca.* London: Thames & Hudson,

2012.

Stuart, David; George Stuart. *Palenque: Eternal City of the Maya*. London: Thames & Hudson, 2008.

Townsend, Richard F. *The Aztecs.* London: Thames & Hudson, 2012, 3ª. ed.

Villalobos, María (ed.). *The Maya. Voices in Stone*. Nashville: Turner, 2016.

Vranich, Alexei; Charles Stanish. *Visions of Tiwanaku*. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology Press, 2013.

Westheim, Paul. *Arte antiguo de México*. Madrid: Alianza, 1988.

-----. *La cerámica del México antiguo*. México DF: UNAM, 1962.

P. Recursos de Internet:

Colecciones de arte de las altas culturas americanas en museos:

http://www.mna.inah.gob.mx/index.html

http://mnaahp.cultura.pe

http://www.museolarco.org

http://www.museolarco.org/en/

http://mnaahp.cultura.pe

http://www.mecd.gob.es/museodeamerica/en/coleccion.html

http://www.britishmuseum.org

http://www.quaibranly.fr/fr/

https://www.metmuseum.org

http://www.clevelandart.org

Otros sitios de interés:

http://museum.doaks.org/IT_909

http://www.famsi.org

http://www.metmuseum.org/toah/hi/te_index.asp?i=8