

AULA SENIOR

Asignatura: Arte, magia y ritual más allá de occidente: América, África y Oceanía	Curso: 2024-2025
Código:	
Curso: Plan Avanzado	
Cuatrimestre: Segundo	

DIRECTOR

Nombre: José Javier Aliaga Cárceles
Centro: Facultad de Letras
Departamento: Historia del Arte
Área: Historia del Arte
E-mail: josejavier.aliaga@um.es
Teléfono:

PROFESORADO

Nombre: José Javier Aliaga Cárceles
Departamento: Historia del Arte

DATOS DE LA ASIGNATURA

1. Objetivos

El objetivo principal de esta asignatura es acercar a los estudiantes el arte producido por otras culturas fuera del continente europeo. En este sentido, se propone un recorrido por la América prehispánica y las enigmáticas culturas de África y Oceanía, que tanto sorprendieron a los artistas de vanguardia y cuyas manifestaciones artísticas abrieron un nuevo horizonte estético al arte occidental. Con la intención de romper con la visión eurocentrista de la Historia del Arte, los tres bloques en los que se estructura la asignatura están destinados a introducirles en el conocimiento de las artes de estos continentes que son fruto de contextos históricos, sociales y espirituales diferentes.

Objetivos específicos:

- Conocer los aspectos fundamentales del arte de las culturas de la América prehispánica, África y Oceanía dentro del complejo panorama de su desarrollo en los diversos ámbitos territoriales y a lo largo de la historia.
- Reconocer los puntos comunes entre las diferentes manifestaciones artísticas de la América prehispánica, África y Oceanía y también sus peculiaridades propias, más allá del punto de vista eurocéntrico y occidental, observando el relativismo de las visiones hegemónicas.
- Adquirir una visión interdisciplinar del arte de la América prehispánica, África y Oceanía, contemplando el fenómeno artístico desde su significación social, cultural y religiosa, y destacando su importancia conceptual y estética.
- Reflexionar en torno a las influencias que han ejercido las artes de las culturas extraeuropeas en el mundo occidental y sus consecuencias en la actualidad dentro del ámbito artístico y patrimonial.

2. Programa

Bloque I. INTRODUCCIÓN

1. **Pensar el arte más allá de occidente.** Colonialismo e Imperialismo. Consecuencias en el mundo artístico: el coleccionismo; el “primitivismo” y el arte de vanguardia; arte vs etnología; el expolio y el tráfico ilícito. Consecuencias en la actualidad.

Bloque II. ARTE DE LAS CULTURAS DE AMÉRICA PREHISPÁNICA

2. **Introducción al arte prehispánico.** Grandes áreas culturales y geográficas de la América prehispánica: Mesoamérica y Área Andina. Marco temporal. Mito y creación: la cosmovisión. Religión. Arte, naturaleza y simbología.
3. **El arte de las culturas formativas de Mesoamérica: el arte olmeca y el preclásico.** Orígenes de la civilización mesoamericana. Los primeros centros ceremoniales y el nacimiento de la arquitectura. La escultura olmeca y su iconografía.
4. **El arte del periodo clásico en México Central: Teotihuacan.** Teotihuacan: arquitectura y urbanismo. La pirámide. Escultura, cerámica y pintura.

5. **El arte del periodo clásico en Yucatán: el área maya.** Organización social, religiosa, sistema numérico y calendario de la civilización maya. El arte maya: urbanismo y arquitectura, centros ceremoniales, pirámides y templos. El juego de pelota. El arte escultórico: estelas y relieves. La pintura maya.
6. **El arte del periodo postclásico en Mesoamérica: toltecas y aztecas.** Los toltecas: un nuevo orden. Arquitectura y escultura. El área de los lagos: el imperio azteca. Tenochtitlán: arquitectura y escultura. La pintura azteca.
7. **El área artístico-cultural andina.** Breve cartografía desde las culturas formativas hasta las culturas postclásicas andinas. El Imperio Inca. Organización social, religiosa, sistema de comunicaciones. El arte. Machu Picchu.

Bloque III. ARTE DE LAS CULTURAS DE ÁFRICA

8. **Introducción al arte africano.** Grandes áreas culturales y geográficas de África. Denominadores comunes. Religión animista. Magia, adivinación, divinidades protectoras y antepasados. Manifestaciones artísticas y tipologías. La significación de la escultura.
9. **Arte cortesano en África occidental y central.** Golfo de Guinea (Ashanti, Ifé, Benín y Fon). Camerún (Bamun y Bekom). República Democrática del Congo (Manbetu, Azande, Kuba, Denguesé y Luba)
10. **Arte tradicional de las etnias de África occidental.** Dogón. Bamana. Bobo, bwa y afines. Mossi. Lobi. Senufo. Baga. Mendé. Kissi. Dan. Nguéré. Grebo. Beté. Guro. Baulé. Grupo akan. Yoruba. Complejo adja. Igala. Idoma. Igbo. Jukun. Mumuye. Chamba. Mambila. Urhobo. Ijo. Ibibio. Eket. Ekoi. Mbembe. Bamileke. Bamum. Tikar. Bali. Duala. Fang.
11. **Arte tradicional de las etnias de África central.** Kwele. Kota. Mbeté. Tsogo. Omyene, sheke y shira. Bembe. Kongo. Teke. Kuyu. Mangbetu. Zande. Mbolé. Lega. Luba. Sikasingo. Hembra. Songye. Dengese. Yaka. Yombe. Kuba. Lulua. Salampasu. Holo. Pende. Chokwe.

Bloque IV. ARTE DE OCEANÍA

12. **Introducción al arte de Oceanía.** Orígenes de los pueblos del pacífico. Recursos económicos. Creencias religiosas. Ceremonias de iniciación. Sexualidad. Símbolos, imágenes y tradición estética.

13. **Arte de Melanesia y Micronesia.** Recursos y formas de subsistencia. La casa tambarán. El Sepik. Rituales funerarios.

14. **Arte de Polinesia.** Organización social. Formas artísticas maoríes. La isla de Pascua.

15. **Arte de Australia.** Organización social. Cosmogonía. Arte rupestre y estilos.

3. Metodología

La metodología de la asignatura es teórico-práctica y se basa, por un lado, en la clase magistral, donde el docente explica los contenidos recogidos en la guía docente, apoyándose en presentaciones de *power point* con imágenes, videos y textos, y, por otro lado, en la participación activa del alumnado. Para ello, además de los recursos visuales y textuales proporcionados para reflexionar y debatir, también se llevarán al aula objetos artísticos de estas culturas para que los estudiantes puedan estudiarlos, catalogarlos y analizarlos, *in situ*, de una forma directa.

4. Evaluación dos modos de evaluación a elección del alumno.

El alumnado podrá elegir entre la opción de calificación por asistencia y participación o por evaluación.

- Modalidad de asistencia y participación. Será requisito para superar la asignatura la asistencia al menos al 80% de las clases impartidas.
- Modalidad de evaluación. Aquellos estudiantes que deseen una calificación superior a Apto podrán optar por esta modalidad. Además de ser necesario cumplir los requisitos de asistencia, los estudiantes realizarán un trabajo final sobre uno de los temas propuestos a lo largo del curso (Criterios de valoración: Claridad expositiva; estructuración y sistematización; Capacidad crítica y autocrítica coherencia en la reflexión y argumentación; capacidad de análisis y síntesis; incorporación de bibliografía y utilización de recursos externos (enlaces web))

5. Bibliografía

Bibliografía básica

Alcina Franch, José. (1990). *El arte precolombino*. Akal.

Alcina Franch, José (2009). *Las culturas precolombinas de América*. Alianza.

Blier, Suzanne Preston (2011). *Las artes de los reinos de África: la majestad de la forma*. Akal.

Cortés López, José Luis (2000). *Arte negroafricano*. Editorial Mundo Negro.

Elvira, Miguel Ángel. (1989). *África negra y Oceanía*. Historia 16.

Meyer, Laure (2001). *África negra: máscaras, esculturas, joyas*. Lisma.

Pano, José Luis (2021). *Manual de arte precolombino*. Prensas de la Universidad de Zaragoza.

Willet, Frank (2000). *Arte africano*. Destino.

VV. AA. (2010). *Arte oceánico*. Visual Encyclopedia of Art

Bibliografía complementaria

Alcina Franch, J. (1982). *Arte y antropología*. Alianza.

Costa Romero de Tejada, A. (1998). *África: magia y poder. 2500 años de arte en Nigeria*. Fundación Caixa.

Kubler, George (2003) *Arte y arquitectura en la América precolonial: los pueblos mexicanos, mayas y andinos*. Cátedra.

VV. AA. (2011). *Arte del Pacífico*. Scala.

Warburg, Aby (2018). *Recuerdos del viaje al territorio de los indios pueblo en Norteamérica*. Siruela.

Webgrafía

Fundación Alberto Jiménez-Arellano Alonso-Museo de Arte Africano

Uva: <http://www.fundacionjimenezarellano.com/>

Museo de América: <https://www.culturaydeporte.gob.es/museodeamerica/el-museo.html>

Museo Nacional de

Antropología: <http://www.culturaydeporte.gob.es/mnantropologia/portada.html>

Musée du Quai Branly: <http://www.quaibrantly.fr/es/exposiciones-y-eventos/en-el-museo/exposiciones/>

Africa Museum: <https://www.africamuseum.be/>

National Museum of American Indian: <https://americanindian.si.edu/>

Museo Rapa Nui: <https://www.museorapanui.gob.cl/sitio/>

Papua New Guinea National Museum and Art Gallery: <http://www.museumpng.gov.pg/>

National Museum Australia: <https://www.nma.gov.au/>