

Historia del

Arte y Arquitectura mexicana

C-9

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería / Licenciatura en Arquitectura

Catedrático: Arq. Edgar Franco Flores

Apuntes Digitales y Cuestionarios por Clase

Periodo Clásico [200 a.C.-800 d.C.]

Arte del Área Central Maya:

Palenque:

- Ubicada en la llanura pantanosa de Tabasco.
- Una de las pocas ciudades prehispánicas que logran integrarse con el paisaje circundante.

Arquitectura:

- Al centro del complejo sobresale el *Palacio*, con la silueta característica de su torre de observación, sus habitaciones y las galerías que corren por todo el edificio, con sus portales y su fachada exterior cubierta de relieves en estuco. Hacia dentro la construcción se abre a patios interiores.

-Escalinatas y basamentos cubiertos por glifos [*para los mayas, representantes de simples palabras o bien, de característicos sonidos, y cuya complejidad era tal, que sólo los sacerdotes y los escribas podían comprenderlos. Éstos últimos eran sumamente valorados*].

-Desarrollan, al igual que Yaxchilán, el arco trilobulado.

-La composición urbana es la más armoniosa e integrada de las ciudades mayas.

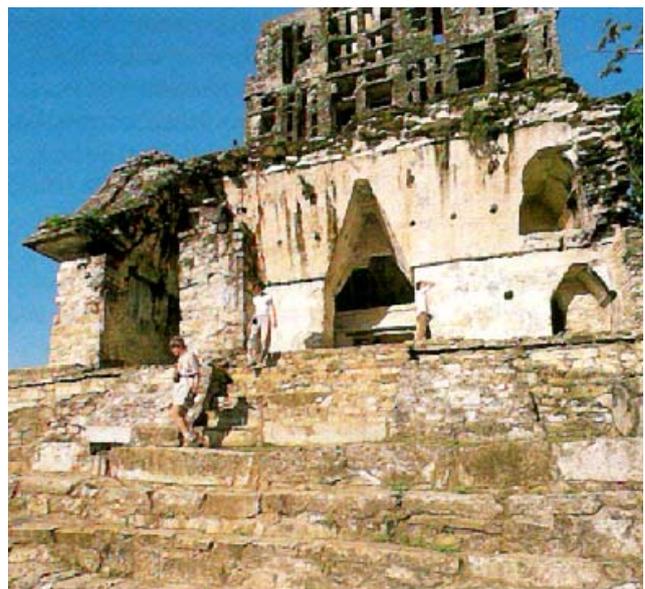
-Vanos hasta amplitudes de 2 a 4 metros.

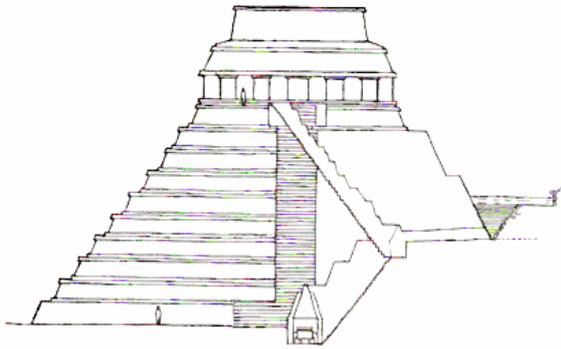
-*Innovación en elementos arquitectónicos:*

- Crestería que gana altura y liviandad gracias a muros de mampostería en cuña.

- Los muros interiores se aligeran mediante *nichos*, y algunas veces se taladran con vanos pequeños [excepcional en la arquitectura maya] a manera de ventanas.

- ✓ Edificios principales:
- ✓ El Palacio
- ✓ Templo de la Cruz
- ✓ Templo del Sol
- ✓ Templo de la Cruz Foliada
- ✓ Templo de las Inscripciones

Sabías que? Templo de las Inscripciones y Cripta secreta de Palenque

La única cripta de Mesoamérica encontrada en el interior de un templo se halla en Palenque, y cuyo acceso fue cubierto con escombros y una losa de piedra.

La cripta se halla en el interior del templo, y se accede a ella por medio de dos niveles de escaleras [la superior con bóvedas en saledizo], cuyas galerías de ventilación dan a un patio central.

La construcción presenta un conducto mágico, o *almoducto* [vía de contacto del cuerpo con el alma, ya partida].

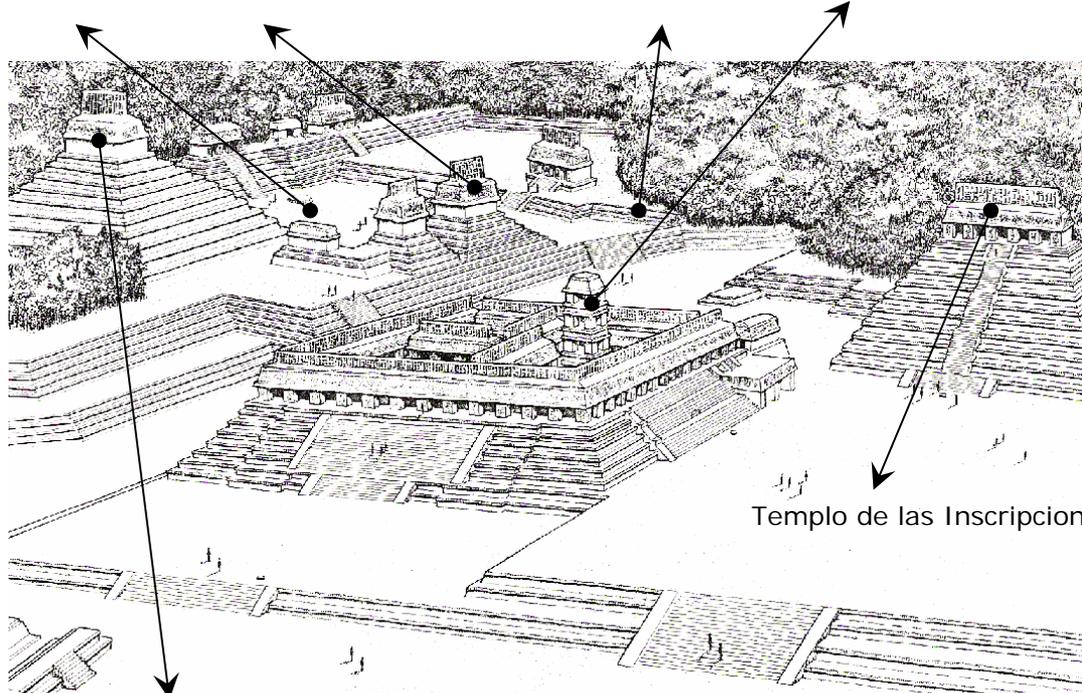
-El interior de la Cripta de Palenque posee un contenedor fabricado a base de un arco maya reforzado, que guarda celosamente una lápida monolítica esculpida en sus cuatro costados y en su cara superior. Al costado de la lápida se encontraron dos cabezas modeladas en estuco, de ejecución y expresión extraordinarias.

Grupo de las Cruces

Templo del Sol

El Acueducto

El Palacio

Templo de las Inscripciones

Templo de la Cruz

-Palenque dominó como ninguna otra ciudad maya, el arte del bajorrelieve, cuyas figuras lograron belleza y complejidad incomparable.

-Se han encontrado estelas talladas en estuco, diseñadas como elementos aislados, cuyo fin fue el uso representativo y expresivo, independiente del uso compositivo de las ciudades.

Los relieves en Palenque funcionan más como elementos de expresión, que como narradores cronológicos, y su tema recurrente son los halach-uinics, ricamente ataviados, figuras de fuerte simbolismo y extrema fuerza, que muestran que los sacerdotes han encontrado a las fuerzas cósmicas, mostrándose poderosos y sumamente confiados y seguros de sí mismos. El hombre tuvo un nuevo significado en Palenque.

Bonampak:

-Su aportación son las pinturas, cuya técnica, detalle, soltura, libertad y riqueza formal y de color, las convierten en elementos artísticos de gran valor, sin mencionar que gracias a ellas podemos conocer más acerca de los aspectos cotidianos de Bonampak, como los rituales que muestran al difunto en medio de bandas de músicos, quienes, al ritmo del

huéhuatl, lo acompañan en su viaje al otro mundo. En otras ocasiones se descubren como los perros acompañan de igual manera a sus amos en este místico viaje.

-Son contados los códices, o documentos escritos mayas, que han llegado a nosotros, y que muestran cómo el sistema de glifos alcanzó un nivel de desarrollo sorprendente. Los

códices indígenas solían fabricarse en piel de venado estucada, en tela de algodón, en papel de amate o de maguey, y se pintaban en ambas caras.

El contenido de un códice o manuscrito maya era de naturaleza astronómica, calendárica, mitológica, o histórica.

-Para estas alturas, los mayas han desarrollado una relación estrecha con la pintura, demostrando gran talento que logra que sea la pintura misma donde ellos muestran su dominio de las líneas curvas, a comparación de los teotihuacanos, quienes dominaron a la línea recta por medio de la arquitectura.

Por último, la cerámica...

La cerámica evolucionó de las fuertes influencias teotihuacanas, hasta alcanzar una plástica y desarrollo únicos. El periodo de la cerámica se divide en:

- Periodo Mamom [1100-800 a.C.]
- Periodo Chicanel [800 a.C.-200 d.C.]
- Periodo Tzacol [200-600 d.C.]
- Periodo Tepeuh [600-900 d.C.]

Por último, la cerámica... [Continuación]

A pesar de la maestría mostrada en la pintura, los mayas esculpen de igual manera figurillas en barro de exquisitez sorprendente, que destinan como ofrendas. Estas figuras, encontradas en Bonampak, son instantáneas de la vida de la ciudad, donde se representan: sacerdotisas, guerreros, mercaderes, jugadores de pelota, actores, bailarines, músicos, tejedores, sirvientes, lisiados, personajes grotescos...

Fin de los Mayas
La cerámica y pintura de Bonampak, reflejan cómo la cultura lentamente comenzó a decaer hasta desaparecer por completo. No se sabe si el colapso se debió a deterioros sociales, rebeliones degeneradas y carentes de sentido de masas contra sacerdotes, guerras y luchas sangrientas, epidemias, sequías, erosión del suelo y fin de la agricultura y el cultivo del maíz...

Los números mayas

Para escribir números, los mayas utilizaban un sistema de puntos y rayas. Un punto equivale a 1, dos puntos a 2, tres puntos a 3 y cuatro puntos a 4. Una línea horizontal equivale a 5. Los números hasta 19 se escribían combinando puntos y rayas, así:

Los mayas utilizaban un sistema en base 20 (el nuestro es en base 10). Cada vez que un punto o línea sube una fila representa un múltiplo de 20. En nuestro sistema, los números se mueven hacia la izquierda, desde las unidades a las decenas, a las centenas, a los millares.

En el sistema maya, desde la primera las filas son: unidades, veintenas, cuatro centenas y ocho millares. Para hacerlo más sencillo los mayas inventaron el número cero, que por lo general representaban como una concha. Por lo tanto, para escribir el número 20 ponían una concha (cero) en la fila de las unidades (la de más abajo) y un punto en la siguiente hacia arriba, que era la fila de las veintenas.

Debajo aparecen algunos ejemplos de números más grandes.

Este sistema de cuentas era utilizado por mercaderes y comerciantes. Los mayas utilizaban un sistema ligeramente distinto cuando se trataba de fechas, aunque los principios son los mismos. Para representar fechas, los números de la tercera fila desde abajo representaban múltiplos de 360 (el número de días del año maya). Los números de la fila superior representaban unidades de 7.200 (360×20) y así.

	Cultura General:				
(8 millares)					••
(4 centenas)		•	••	•••	••••
(veintenas)	•	••		—	≡
(unidades)	•••	•	•••	≡	••••
	23	41	403	913	17.269

- *Compara Palenque con el resto de las ciudades estudiadas, tanto en similitudes, como en diferencias*

Historia del

Arte y Arquitectura mexicana

C-10

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo
Instituto de Ciencias Básicas e Ingeniería / Licenciatura en Arquitectura

Catedrático: Arq. Edgar Franco Flores

Apuntes Digitales y Cuestionarios por Clase

Periodo Clásico [200 a.C.-800 d.C.]

Zapotecas:

Monte Albán. La Ciudad de los Muertos

Sobre la vida, la ciudad...

-Se cree que la ubicación de la ciudad respondió a dos necesidades primordiales para el grupo de hombre que se estableció en esta zona:

1. Decidieron elevar la ciudad por protección contra las conquistas y guerras contra los pueblos; de esta manera estaban doblemente protegidos, además de poseer vistas claves que les permitirían divisar movimientos a la lejanía, y actuar con antelación frente a las amenazas.
2. El sitio que eligieron fue en base a la cercanía de elementos naturales, como ríos y montañas, que les brindarían los elementos suficientes para su sustento, así como rutas de comercio de gran nivel y prestigio, lo que les permitía conseguir todo cuanto necesitaban.

-Ciudad que surge desde 800 a.C.[aproximadamente] y mantiene actividades hasta por cerca de 2,000 años, *todo un record en las culturas de Mesoamérica.*

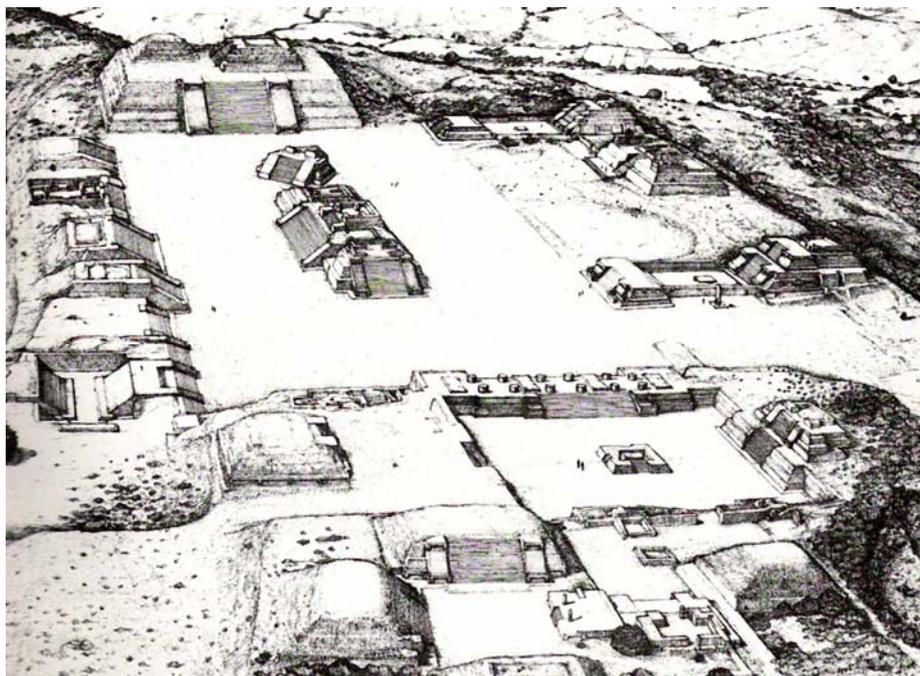
La civilización de Monte Albán (como tal) existió desde quinientos antes de Cristo, y subsistió hasta mil quinientos de nuestra era. Dos milenios que los arqueólogos han dividido en cuatro periodos: Monte Albán I (aproximadamente año 1100 hasta 500 A.C.), Monte Albán II (año 500 A.C. hasta el año 200 D.C.) , Monte Albán III (Siglo III hasta Siglo IX D.C.) y Monte Albán IV (año 1000 hasta el 1300 de nuestra era). En su época de esplendor, la ciudad contaba con veinticinco mil habitantes.

-Se sabe gracias a la cerámica del primer periodo de Monte Albán, que los pobladores que fundaron la ciudad pudieron ser olmecas provenientes de la región de esta cultura.

-Los llamados *danzantes*, poseen fuerte influencia olmeca en sus formas y composición, y reflejan "movimiento", una cualidad muy extraña en la escultura mesoamericana, además de soltura y fluidez sorprendente. Al paso de los años, estas figuras se convertirían en simples piezas de relleno para el *edificio de los danzantes* y el *edificio j*.

-Los zapotecas sorprenden por su capacidad de adaptar el medio a sus fines y ciudad, ya que transforman por completo la estructura montañosa donde desplantaron su ciudad, convirtiéndola en una meseta de cerca de 40 km². Se cree que los arquitectos fueron personas de gran importancia social, para planear, construir y mantener la enorme traza urbana generada.

-De acuerdo a las investigaciones realizadas, se sabe que Monte Albán, a través de su largo desarrollo cultural, atravesó por varias etapas de edificación, siempre buscando alimentar y hacer crecer la relación respetuosa establecida con la noble naturaleza.

-Al igual que otras culturas, la traza urbana se organiza en torno al eje norte-sur, en cuyas puntas se construyen grandes plataformas, alrededor del llamado *Patio Hundido*.

-Monte Albán es la más equilibrada ciudad de mesoamérica.

-Los ejes de la ciudad se quiebran y giran para brindar a la ciudad una armonía asimétrica nunca antes vista. Los tres edificios del centro se integran [al igual que el resto de la ciudad], a pesar de que el más antiguo de ellos, el *centro astronómico* no posee una ubicación alineada.

-Los zapotecas transforman el *talud sobre tablero teotihuacano* en una versión personalizada, utilizando *tableros de escapulario* [típica forma de C o E acostada y alargada y remetimiento de paños.

-La *horizontalidad zapoteca responde a la necesidad de resistir movimientos tectónicos, por hallarse en una zona sísmica por excelencia.*

-La escalera de la zona norte de la ciudad, que conduce al patio hundido *es la más ancha de mesoamérica*, y remata en una sala hipóstila donde aún pueden mirarse las inmensas columnas [elemento sumamente importante para los zapotecas] de cerca de dos metros de diámetro.

La Arquitectura de Monte Albán es la única [junto con Machu Picchu, quizá] que muestra la sensación de manejo y dominio del espacio. Interacción del espacio del hombre, con elementos propiamente naturales.

Escultura: Glifos

-En el esplendor de Monte Albán [400-900 d.C.], la cultura desarrolló su propio sistema de glifos, los cuales incluyeron en lápidas, aunque de manera más caprichosa que los mayas.

-Las zapotecas fueron antecesores del uso de las estelas y los relieves en ellas. Estos elementos fueron utilizados como elementos para definir o remarcar ejes, además de incluir en ellos glifos, que se centran en aspectos religiosos, más que en alabar las figuras de los halach-uinics. Las estelas representan acontecimientos místicos-religiosos, mitos divinos o hazañas de los dioses.

El Culto a los Muertos

-Los zapotecas desarrollan todo un culto funerario reflejado en la creación de tumbas y urnas de barro. Dicho culto se traduce en arquitectura funeraria.

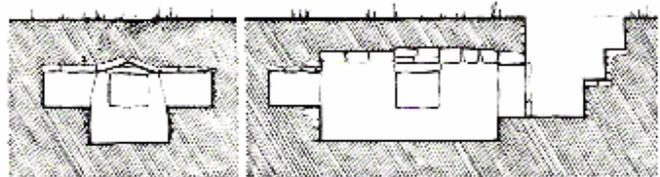
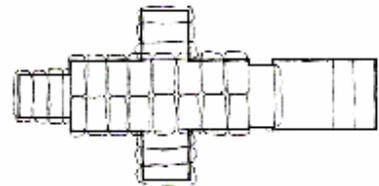
-Los santuarios zapotecas se convierten en una verdadera *necrópolis* o ciudad dedicada a los muertos.

-Se esparcen tumbas debajo de los templos, palacios, plataformas y patios. Las tumbas poseen forma de cajón, o bien, formas más complejas, como cruces, antecámaras, que incluían nichos para llevar a cabo ofrendas...

-La cámara funeraria se cubre con bóvedas planas o triangulares. Los zapotecas estuvieron a punto de descubrir el principio de *clave* en sus arcos.

-La puerta de entrada a la cámara se cubre con un dintel labrado o con una urna de barro rodeada de molduras inspiradas en las líneas del tablero zapoteca.

-En el interior de los nichos de las tumbas zapotecas se han encontrado pinturas al temple, que recuerda el estilo de los teotihuacanos.

Escultura: elementos funerarios y más

-Dentro de las ofrendas que se llevaban a cabo en las tumbas, se hallan vestiduras, joyas, objetos de uso personal, estatuillas, urnas, cajas de barro con tapaderas, vasijas rituales...

-La cerámica, al igual que la maya, pasa por varias etapas [de evidente influencia teotihuacana], y en los últimos periodos desarrolla vasijas en forma de patas de jaguar hacia afuera, lo que muestra el conocimiento y maestría en el modelo de esculturas de barro.

-Es común en Monte Albán encontrar *urnas funerarias*, que más que vasijas utilitarias, se convirtieron en elementos de culto a la muerte, con extrañas apariencias de formas animales o humanas, seres fantásticos y acompañantes.

-En estas urnas se representan de manera *estilizada*, figuras de animales como el murciélago, seres totémicos, dioses como Pitao Cozobi [deidad del maíz] y Cocijo [deidad de la lluvia].

-Las urnas se vuelven cada vez más complejas, y su uso queda oculto por completo por su expresividad. Los zapotecas desarrollan de igual manera el uso del molde en la producción de urnas, llegando a elaborarlas en serie. Los personajes son representados en actitudes sedentes, piernas cruzadas y manos sobre las rodillas, a la manera oriental.

El fin de la civilización Zapoteca

Se cree que el fin de la civilización en Monte Albán se debió más a aspectos que tuvieron que ver con cambios climáticos derivados del prolongado uso que hicieron los zapotecas de la naturaleza, lo que derivó en fenómenos como erosión prolongada del suelo, escasez de elementos naturales, lo que, finalmente, destruyó por completo las posibilidades de supervivencia.

Hay quien afirma, sin embargo, que las conquistas del periodo, y el decaimiento de las sociedades mesoamericanas fue lo que llevó al abandono definitivo de las ciudades, y a su inevitable decadencia.

- *Prepara los puntos más importantes del libro leído en clase para exponerlos al resto de tus compañeros. Utiliza una hoja blanca para anotar lo más relevante o lo que consideres fundamental de todo el texto [Aspectos en los que estás de acuerdo y en desacuerdo] Incluye Arquitectura/Pintura/Escultura/Generalidades*