

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
PROGRAMA DE POSGRADO EN HISTORIA DEL ARTE
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS SUPERIORES UNIDAD MORELIA

MIRADAS CONTEMPORÁNEAS AL ARTE INDÍGENA EN MÉXICO:
APROXIMACIONES A UNA CRÍTICA ÉTICA

ENSAYO ACADÉMICO
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE
MAESTRO EN HISTORIA DEL ARTE

PRESENTA:
EDGAR VARGAS FLORES

TUTOR PRINCIPAL
MARÍA ELENA RUIZ GALLUT
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS, UNAM

MIEMBROS DEL COMITÉ TUTOR:
JUAN HERNÁNDEZ ISLAS
ESCUELA NACIONAL DE DANZA FOLKLÓRICA, INBAL
JENNIE ARLETTE QUINTERO HERNÁNDEZ
FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES, UNAM

CIUDAD UNIVERSITARIA, CIUDAD DE MEXICO, OCTUBRE, 2023

Universidad Nacional
Autónoma de México

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

ÍNDICE

1. Introducción: problemas de la crítica eurocéntrica del arte

2. Mecanismos del arte indígena en México

- 2.1. Estructura política
- 2.2. Legitimación del arte
- 2.3. Colectivismo y subjetividad

3. La cosmovisión del arte indígena

- 3.1. El mito
- 3.2. El espacio mítico y sus representaciones
- 3.3. Pluralidad teológica
- 3.4. La filosofía indígena contemporánea

4. La expresión formal del arte indígena

- 4.1. Simplificación, elaboración, eliminación y sustitución
- 4.2. Geometría
- 4.3. Antropomorfismo
- 4.4. Punto de visión múltiple
- 4.5. Hieratismo
- 4.6. Realismo

5. El contenido del arte indígena

- 5.1. Simbolismo, abstracción y metáfora
- 5.2. Expresión significativa
- 5.3. El politeísmo
- 5.4. La guerra y los guerreros
- 5.5. El hombre y la naturaleza
- 5.6. Transiciones y fusiones

6. Descolonización de la crítica del arte: Hacia una conciencia estética completa

- 6.1. Contemplación e interpretación
- 6.2. Lo histórico y lo contemporáneo
 - 6.2.1. Actitud crítica-histórica y actitud contemplativa-estética
- 6.3. Imagen superficial e imagen intelectual

7. Conclusiones

Bibliografía y Hemerografía

1. INTRODUCCIÓN: PROBLEMAS DE LA CRÍTICA EUROCÉNTRICA DEL ARTE

La crítica del arte en general, ha sido objeto de múltiples discursos, indagaciones, cuestionamientos y debates en los últimos años, debido a su mirada eurocéntrica. Este enfoque, que se ha desarrollado históricamente desde una perspectiva occidental y eurocéntrica, ha tendido a imponer sus propios estándares y criterios de valoración en la apreciación del arte de otras culturas para reivindicarse con propósitos políticos y estructuras de poder, entre otros. Esta actitud ha llevado a la marginalización y subvaloración de las expresiones artísticas de las culturas no occidentales, en este caso, las del territorio mexicano.

Uno de los principales problemas de la crítica del arte eurocentrista es su tendencia a juzgar y evaluar las obras de arte de acuerdo con parámetros predefinidos que solamente reflejan los valores y las normas occidentales. Estos criterios suelen estar basados en conceptos como la originalidad individual del artista, las tendencias innovativas formales, la estética basada en el canon clásico grecorromano y la noción de arte como una manifestación autónoma separada de la vida cotidiana, o se ha expuesto, el arte por el arte, como una de las grandes supremacías del arte adonde tiene que arribar cada cultura.

Esta perspectiva limitada ha llevado a la exclusión y al menosprecio de formas de arte no occidentales, que, además de excluir al indígena mexicano, repite esta misma práctica con el arte quechua, el arte de los maoríes, las estéticas de los isleños del

estrecho de Torres, las prácticas culturales de los Métis, el arte de los nativos de las tierras estadounidenses (por ilustrar algunos ejemplos), y en general el arte proveniente de otras tradiciones culturales y mecanismos artísticos que no se ajustan a los estándares de crítica de arte eurocéntrico.¹ Estas obras han sido consideradas, en un sentido peyorativo, como "primitivas", "exóticas", "aborígenes" (en otras partes del mundo no australianas), "no civilizadas", entre otros adjetivos, sin conocer la propia complejidad y riqueza histórica, es decir, con un gran desconocimiento (Said, 1978).

Además, la crítica del arte eurocentrista ha contribuido a la construcción de una narrativa histórica que privilegia a algunas de las grandes potencias, así como a la producción artística de Europa y los Estados Unidos principalmente, dejando de lado o minimizando las contribuciones y las trayectorias artísticas de otras partes del mundo. Esto ha perpetuado una visión jerárquica y desigual del arte, en la cual las culturas no occidentales son consideradas como inferiores o menos desarrolladas en términos artísticos, estéticos y culturales.²

Otro problema grave es la falta de sensibilidad y conocimiento cultural por parte de la crítica eurocéntrica. La interpretación de obras de arte de diferentes tradiciones culturales requiere un entendimiento profundo de su contexto histórico, social y simbólico. Sin embargo, este tipo de crítica, a menudo se basa en suposiciones y

¹ No podemos filtrar el arte indígena mexicano por el tamiz de la crítica eurocentrista, ya que son diferentes mecanismos de pensamiento. En lugar de comprender, nos alejaremos de toda comprensión al tratar de encajar este arte dentro de la dinámica europea.

² Para una discusión sobre el tema, véase James Elkins, *Art and Globalization* (University Park: The Pennsylvania State University Press, 2012).

estereotipos debido a la propia historia del arte occidental, lo que lleva a interpretaciones erróneas o simplificadas de las obras, por lo que es necesario una reestructuración en los diálogos de la crítica de arte indígena, que aunque ya se ha dejado registro de su análisis y propuestas de interpretación, sigue venciendo el enfoque eurocentrista.

En el contexto mexicano, nos enfrentamos a un desafío al realizar la crítica del arte indígena: la cuestión de la temporalidad. Resulta complejo englobar tanto las piezas artísticas mesoamericanas como las obras indígenas contemporáneas dentro de un mismo marco y emitir juicios estéticos, dado que pertenecen a culturas y modos de pensamiento atemporales. No obstante, considero que es fundamental comenzar por comprender los mecanismos de crítica y juicios estéticos en este ámbito. Por lo tanto, el propósito de este ensayo radica en recopilar características generales que puedan ser utilizadas de manera primordial por críticos y espectadores al formular nuestros juicios artísticos.

El objetivo de este ensayo no radica en realizar un análisis exhaustivo de la crítica de arte indígena en México, pues existen numerosos aspectos que aún deben ser estudiados, discutidos y dialogados. En cambio, se enfoca en la reestructuración del pensamiento crítico tanto de la comunidad indígena como de los críticos de arte en general. Además, no pretende presentar aspectos novedosos para las investigaciones en la historia del arte,³ ya que diversos temas han sido explorados anteriormente. Sin

³ Se intenta reafirmar lo que, desde tiempos de Justino Fernández, se exploró, dialogó y se ilustró.

embargo, considero importante, desde mi perspectiva, recordar y amalgamar estos temas de manera suficiente, con el propósito de perpetuar los aportes que diversos investigadores han realizado en el campo de la crítica de arte indígena en México.

2. MECANISMOS DEL ARTE INDÍGENA EN MÉXICO

Dentro del panorama del arte indígena, es esencial reconocer que cada grupo cultural se encuentra arraigado en sistemas de organización social que han perdurado desde la época precolombina hasta la actualidad. Estos sistemas, marcados por sus propias tradiciones, creencias y cosmovisiones, han dejado una profunda huella en la producción y apreciación del arte indígena.

En esta primera parte,⁴ mi objetivo es destacar tres estructuras fundamentales que considero pertinentes para una comprensión más amplia y donde podemos comenzar una posible crítica del arte indígena. Estas estructuras son la política, la legitimación del arte y la dialéctica entre el colectivismo y la subjetividad.

En primer lugar, la estructura política desempeña un papel significativo en la configuración del arte indígena. Cada comunidad indígena tiene su propia estructura política, basada en sistemas de autoridades tradicionales, donde los líderes y ancianos de la comunidad ejercen un papel central en la toma de decisiones y la organización social. Estas estructuras políticas influyen en la producción artística, estableciendo normas y directrices que definen los temas, estilos y técnicas utilizadas en las obras de arte. La política, por lo tanto, no solo moldea la estructura social, sino que también influye en las formas y significados del arte.

⁴ Destaco estas tres estructuras como base para poder comprender lo que es inherente al arte indígena.

En segundo lugar, la legitimación del arte indígena es un proceso complejo que tiene lugar tanto dentro de la comunidad indígena como en el ámbito externo. Dentro de la comunidad, la legitimación se basa en la transmisión intergeneracional de conocimientos y técnicas artísticas, así como en la aprobación de los líderes y ancianos. Además, la valoración de la obra de arte se lleva a cabo en función de su coherencia con la tradición, su función social y ceremonial, y su capacidad para reflejar la identidad cultural de la comunidad.

Por otro lado, en el ámbito externo, la legitimación del arte indígena se obtiene a través del reconocimiento y aprecio por parte de instituciones culturales, críticos de arte, galerías y museos. La legitimación del arte indígena, por tanto, se da en un diálogo constante entre la comunidad y el mundo exterior, y es un factor clave para su reconocimiento y valoración en el ámbito artístico.⁵

El colectivismo y la subjetividad emergen como elementos dialécticos en la producción y apreciación del arte indígena. A diferencia de la concepción occidental del arte como una expresión individualista, el arte indígena se desarrolla de manera colectiva y comunitaria. Los procesos creativos involucran a múltiples miembros de la comunidad, quienes contribuyen con sus habilidades y conocimientos en la producción artística. Esta dimensión colectiva refuerza los lazos sociales, promueve la participación y colaboración, y da lugar a obras que reflejan la identidad y los valores compartidos de la comunidad. Sin embargo, a pesar del colectivismo, la subjetividad también juega un

⁵ Es necesario reflexionar sobre los mecanismos de poder donde yace la legitimación del arte indígena en México.

papel fundamental en el arte indígena. Cada artista indígena aporta su perspectiva única, experiencias personales y visiones del mundo, lo que se traduce en obras que transmiten mensajes personales, emociones y reflexiones desde una perspectiva plenamente subjetiva.

2.1. Estructura política

El estudio de los mecanismos de producción del arte indígena nos revela la estrecha interacción entre la configuración política del Estado durante la época prehispánica y la estructuración cultural de los diferentes grupos indígenas. En este sentido, la política y la jerarquización del poder desempeñaron un papel fundamental en la promoción y preservación del arte como un medio para visibilizar y reforzar dichas estructuras.

Durante la época prehispánica, las comunidades indígenas en México contaban con sistemas políticos y sociales muy bien delimitados. Estos sistemas se basaban en autoridades tradicionales y líderes comunitarios, quienes ejercían el poder y tomaban decisiones que afectaban a la comunidad en su conjunto. El arte, en este contexto, se convirtió en una herramienta de comunicación y expresión, utilizada para reafirmar la autoridad política, transmitir conocimientos y valores culturales, así como para mantener la cohesión social.

Sin embargo, en el panorama del arte indígena contemporáneo, observamos una marcada ruptura con estas estructuras, particularmente a nivel nacional e internacional. Esta ruptura no se refiere tanto a las dinámicas internas de los grupos culturales indígenas, sino más bien a las problemáticas y desafíos a los que el arte indígena y sus artistas se han enfrentado a lo largo del tiempo, desde los períodos coloniales hasta la actualidad.

Entre las problemáticas más destacadas se encuentran la marginación y la discriminación que han afectado a las expresiones artísticas indígenas. Durante el proceso de colonización, la imposición de valores y formas de vida occidentales tuvo un impacto significativo en las manifestaciones artísticas indígenas, que fueron marginadas y desvalorizadas en comparación con las expresiones artísticas europeas. Esta situación persistió en el contexto postcolonial, donde el arte indígena continuó siendo relegado y subvalorado en los ámbitos estatales y académicos.

Además, la falta de reconocimiento y apoyo estatal hacia el arte indígena ha limitado su visibilidad y difusión en los ámbitos nacionales e internacionales. Las políticas culturales, los programas de promoción y la falta de espacios adecuados para la exhibición y venta de arte indígena han dificultado su inserción en el mercado artístico y su acceso a audiencias más amplias.

A pesar de estas problemáticas, es importante destacar que el arte indígena contemporáneo ha mostrado una resiliencia notable. Los artistas indígenas han buscado empoderarse y reivindicar su cultura a través de la expresión artística, utilizando nuevas formas de representación y explorando temáticas contemporáneas. Además, han encontrado espacios alternativos de difusión y comercialización, como ferias de arte indígena y galerías especializadas, que han contribuido a la promoción y valoración de sus obras.

Resulta esencial que las comunidades indígenas busquen el empoderamiento y la reivindicación de su cultura a través del arte. El arte indígena contemporáneo se ha convertido en una herramienta poderosa para la afirmación de identidades y la resistencia cultural. Los artistas indígenas han buscado superar las barreras impuestas por el Estado y han encontrado en su expresión artística una vía para transmitir mensajes, preservar tradiciones y reforzar la importancia de su cultura.

La conexión entre el empoderamiento cultural a través del arte indígena contemporáneo y la diversidad en la estructura política de las comunidades indígenas en México radica en la manera en que ambas facetas se entrelazan para fortalecer la identidad y la resistencia cultural de estos grupos.

Por un lado, el arte indígena contemporáneo se ha convertido en una herramienta poderosa para las comunidades indígenas, ya que les permite expresar sus perspectivas, contar sus historias y preservar sus tradiciones de una manera que trasciende las barreras impuestas por el Estado y la sociedad dominante. A través del arte, los artistas indígenas pueden transmitir mensajes poderosos sobre la importancia de su cultura y la necesidad de su preservación. Esto contribuye al empoderamiento de estas comunidades al fortalecer su sentido de identidad y proporcionar una plataforma para la resistencia cultural.

Por otro lado, la diversidad en la estructura política de las comunidades indígenas en México refleja la autonomía y la capacidad de adaptación de estas comunidades a lo

largo de su historia. Los elementos comunes que se encuentran en muchas de estas estructuras políticas, como los consejos de ancianos, las asambleas comunitarias y los sistemas de justicia comunitaria, también desempeñan un papel importante en la preservación de la cultura y la identidad indígena. Estos sistemas políticos permiten que las decisiones se tomen de manera inclusiva y de acuerdo con las tradiciones, lo que refuerza la importancia de la cultura indígena en la vida cotidiana de estas comunidades.

A continuación, describo cuatro aspectos generales de la estructura política de estas comunidades para poder entender cómo es que el arte indígena pudiera ser comprendido:

1. Sistema de gobierno comunitario: Muchas comunidades indígenas en México practican formas de gobierno comunitario basadas en sus propias tradiciones y sistemas normativos. Estos sistemas suelen estar arraigados en la toma de decisiones colectiva y la participación activa de los miembros de la comunidad en los asuntos públicos. Las decisiones se toman a través de asambleas o consejos comunitarios, donde se discuten y deliberan los temas relevantes.⁶ De esta manera, el arte desempeña un papel fundamental para fomentar esta participación y promover la cohesión comunitaria. A través de proyectos artísticos colaborativos, las comunidades

⁶ Sobre las diversas manifestaciones de los consejos comunitarios indígenas, véase Antonio Fábregas, "La gobernabilidad indígena: Desafíos y dilemas," in *Gobernanza indígena en México*, ed. José Dávila y Antonio Fábregas (Universidad Iberoamericana, 2013), 35-58.

indígenas pueden reunirse, compartir conocimientos y experiencias, y trabajar juntas para abordar temas importantes y fortalecer sus lazos sociales.

2. Autoridades tradicionales: Las comunidades indígenas suelen contar con autoridades tradicionales que desempeñan roles de liderazgo y representación. Estas autoridades pueden tener diferentes nombres según la comunidad, como "jefe", "anciano", "mayor" o "comisariado ejidal". Estas figuras representan la voz y los intereses de la comunidad, y son responsables de tomar decisiones, mediar en conflictos y preservar las tradiciones culturales.

Las autoridades tradicionales indígenas actúan como guardianes y portadores del legado cultural, incluyendo el arte indígena. Ellos conocen las técnicas, los símbolos, los rituales y los significados detrás de las expresiones artísticas de su comunidad. Su experiencia y sabiduría les permiten transmitir estos conocimientos a las generaciones más jóvenes y asegurar la continuidad de las prácticas artísticas tradicionales.

Además de su papel como transmisores de conocimientos, las autoridades tradicionales indígenas también son promotores del arte indígena. Ellos fomentan y apoyan a los artistas de su comunidad, brindándoles reconocimiento, estímulo y oportunidades para desarrollar y exhibir su talento. También pueden desempeñar un papel en la organización de eventos culturales, festivales y ceremonias donde el arte indígena es celebrado y compartido con el resto de la comunidad.

3. Sistemas normativos indígenas: Los sistemas normativos indígenas, también conocidos como sistemas de justicia indígena o sistemas de gobierno comunitario, tienen una estrecha relación con el arte en el contexto de las comunidades indígenas. Estos sistemas normativos se basan en las tradiciones, los valores y las creencias propias de cada comunidad, y desempeñan un papel fundamental en la preservación y promoción del arte indígena. Las comunidades indígenas en México a menudo tienen sistemas normativos propios basados en sus tradiciones ancestrales. Estos sistemas de justicia y resolución de conflictos pueden funcionar en paralelo al sistema legal estatal. Los métodos de resolución de conflictos suelen enfatizar la mediación, el consenso y la restauración de las relaciones comunitarias.

Los sistemas normativos indígenas pueden desempeñar un papel en la resolución de conflictos relacionados con el arte indígena. En casos de apropiación cultural, uso inadecuado o explotación del arte indígena, las comunidades pueden recurrir a sus sistemas normativos para abordar estas situaciones y buscar soluciones que respeten y protejan la integridad cultural y los derechos de los artistas indígenas.

4. Representación en el ámbito estatal: la representación del arte indígena en el ámbito estatal puede abordarse desde dos perspectivas principales: el reconocimiento y promoción de las expresiones artísticas indígenas y la inclusión de los artistas indígenas en instituciones culturales y programas gubernamentales.

En varios países, los Estados reconocen la importancia del arte indígena como parte del patrimonio cultural nacional y trabajan para promover su valoración y preservación. Esto puede incluir la creación de instituciones culturales específicas para el arte indígena, la asignación de fondos y recursos para la investigación, documentación y exhibición del arte indígena, y la implementación de políticas de protección y salvaguardia de las expresiones artísticas indígenas.

Además del reconocimiento y promoción, los Estados también pueden trabajar para incluir a los artistas indígenas en instituciones culturales y programas gubernamentales. Esto implica la participación activa de los artistas indígenas en la toma de decisiones sobre políticas culturales, la representación de su arte en exposiciones y festivales nacionales e internacionales, y el acceso a programas de financiamiento y apoyo para el desarrollo de sus proyectos artísticos.⁷

En México, algunas comunidades indígenas también están representadas en el ámbito estatal a través de instancias como los municipios indígenas, los consejos de gobierno indígena o los espacios de participación y consulta. Estas estructuras buscan asegurar la representatividad y la participación de las comunidades indígenas en las decisiones políticas y en los procesos de desarrollo.⁸

⁷ La comunidad indígena mexicana, actualmente no tiene una participación exhaustiva en la manera de representar su propio arte, debido a los mecanismos de poder y al eurocentrismo.

⁸ José Bárcenas, "Justicia indígena en México: ¿un derecho humano?" *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Nuevo León* 9, no. 18 (2012): 13-36.

La diversidad cultural y la autonomía son principios fundamentales en la estructura política de las comunidades indígenas en México. Cada comunidad tiene su propia forma de organización y gobierno, y es esencial respetar y reconocer su autonomía y autodeterminación en el marco de los derechos indígenas reconocidos a nivel nacional e internacional.

2.2 Legitimación del arte

La legitimación del arte indígena implica reconocer y valorar las expresiones artísticas de las comunidades indígenas como formas válidas y significativas de producción cultural. A lo largo de la historia, el arte indígena ha enfrentado desafíos en su legitimación debido a prejuicios eurocéntricos y a la marginación de las culturas indígenas, además ha pasado por un proceso de desestructuración simbólica, la cual, deberíamos atender y discutir.

El primer paso hacia la legitimación del arte indígena es el reconocimiento de su importancia dentro de las propias comunidades indígenas. Esto implica valorar y preservar las tradiciones artísticas, promover la transmisión intergeneracional de conocimientos y fomentar el orgullo y la identidad cultural a través del arte.⁹

El arte indígena merece ser valorado y apreciado por su calidad artística y su originalidad dentro de los cánones y estándares propios de cada tradición cultural. Esto requiere superar los prejuicios y estereotipos que han relegado históricamente estas expresiones artísticas a una posición inferior en relación con el arte occidental.

La legitimación del arte indígena implica fomentar el diálogo intercultural y el reconocimiento mutuo entre las comunidades indígenas y la sociedad en general. Esto implica abrir espacios para la exposición y difusión del arte indígena en museos,

⁹ Arturo Gomez-Pompa, "Cultural heritage and biodiversity in Mexico," *Ambio* 31, no. 7-8 (2002): 654-662.

galerías, festivales y otros eventos culturales, así como promover el intercambio de conocimientos y la colaboración entre artistas indígenas y no indígenas.¹⁰

Las políticas culturales y educativas deben ser inclusivas y considerar la diversidad cultural y artística de las comunidades indígenas. Esto implica promover la enseñanza de las tradiciones artísticas indígenas en los sistemas educativos, así como garantizar el acceso a recursos y oportunidades para la producción y difusión del arte indígena (Vázquez, 2014).

La crítica de arte debe desafiar los paradigmas eurocéntricos y adoptar enfoques más inclusivos y sensibles hacia el arte indígena. Esto implica superar la idea de que el arte indígena debe ser evaluado y comprendido únicamente a través de los criterios occidentales y reconocer su valor intrínseco y su relación con las identidades y las luchas de las comunidades indígenas (Mignolo, 2009).¹¹

¹⁰ Alberto Chirif, *Miradas y voces indígenas: hacia una historia de las artes en América Latina* (Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009).

¹¹ Es necesario descolonizar la crítica de arte indígena para que pueda ser comprendido en su totalidad.

2.3 Colectivismo y subjetividad

El arte indígena refleja tanto el colectivismo como la subjetividad de las comunidades indígenas. Estos aspectos se entrelazan en las expresiones artísticas, creando una dinámica única que refleja las identidades, las experiencias y los valores compartidos de las comunidades.

El colectivismo es una característica central en muchas culturas indígenas, donde la identidad y la pertenencia se basan en la comunidad y en las relaciones comunitarias. En el arte indígena, el colectivismo se manifiesta a través de la colaboración, la participación colectiva y el sentido de responsabilidad compartida hacia la producción artística. Muchas obras de arte indígena son creadas como un esfuerzo colectivo, donde múltiples artistas o miembros de la comunidad contribuyen a su creación (Deloria, 1999). Estas obras a menudo representan historias y símbolos de la comunidad, y pueden tener un propósito ceremonial o social en el contexto comunitario.¹²

Aunque el colectivismo es un elemento importante, también se encuentra la subjetividad en el arte indígena. Los artistas indígenas expresan sus experiencias personales, emociones y perspectivas a través de su obra. La subjetividad en el arte indígena puede estar influenciada por la conexión con la tierra, la espiritualidad, la historia personal y colectiva, así como por las interacciones con el entorno y las

¹² Deloria señala además el concepto de colectivismo no como una práctica forzada, sino que la comunidad indígena pudo haber participado, en tiempos prehispánicos, desde su derecho individual.

dinámicas sociales. A través de su subjetividad, los artistas indígenas aportan una voz individual y única a la creación artística, enriqueciendo la diversidad y la riqueza de las expresiones artísticas indígenas.¹³

La interacción entre el colectivismo y la subjetividad en el arte indígena crea una dinámica compleja y en constante evolución. A través de la colaboración y la participación comunitaria, las obras de arte indígena se enriquecen con las perspectivas y experiencias de múltiples personas. Al mismo tiempo, la subjetividad individual de los artistas indígenas aporta una dimensión personal y única a la expresión artística.

El equilibrio entre el colectivismo y la subjetividad puede variar en diferentes formas de arte indígena y entre diferentes comunidades. Algunas obras pueden enfatizar más el aspecto colectivo, mientras que otras pueden destacar la voz individual del artista. En última instancia, el colectivismo y la subjetividad en el arte indígena se combinan para crear una expresión artística vibrante y auténtica que refleja la identidad y la cosmovisión de las comunidades indígenas.¹⁴

¹³ Para una discusión sobre el tema, véase Ruth Bliss Phillips, *Representing the People: Native Artists and the Power of Authenticity* (University of New Mexico Press, 2012).

¹⁴ Schiller, en su ensayo "Sobre la educación estética del hombre", planteó la idea de que la experiencia estética puede tomar un papel fundamental en el desarrollo humano y la formación moral.

3. LA COSMOVISIÓN DEL ARTE INDÍGENA

La cosmovisión en el arte indígena constituye un enfoque singular y profundo que refleja la interconexión entre la cultura, la espiritualidad y la naturaleza dentro de las comunidades indígenas. Esta concepción holística y sagrada del arte se basa en la creencia fundamental de que todas las formas de vida están intrínsecamente interrelacionadas, y que el ser humano forma parte integral de un universo en constante equilibrio.

Dentro de la cosmovisión indígena, el arte no es meramente concebido como una manifestación estética, sino como una expresión viva de la identidad, la historia y la esencia espiritual de un pueblo. Cada obra de arte lleva consigo una carga simbólica y un propósito que trasciende lo meramente visual, transmitiendo conocimientos ancestrales, mitos y tradiciones que resultan fundamentales para la supervivencia cultural.

La relación entre el arte indígena y la naturaleza adquiere una relevancia particularmente significativa. La conexión profunda con la tierra, los animales, las plantas y los elementos naturales está arraigada en la cosmovisión indígena, y se manifiesta en la representación simbólica de la flora y la fauna en las obras de arte. Estas representaciones simbólicas reflejan la interdependencia y el respeto mutuo entre los seres humanos y el entorno natural en el que habitan.

El arte indígena se nutre de la espiritualidad y las creencias sagradas propias de cada comunidad. Las expresiones artísticas se impregnan de simbolismo y rituales que establecen una conexión entre las personas y los seres sobrenaturales, así como con el mundo espiritual. A través del arte, se establece una comunicación con los antepasados, los dioses y los espíritus protectores, creando así un vínculo entre el plano terrenal y el trascendental.

La tradición oral desempeña un papel fundamental en la transmisión de la cosmovisión del arte indígena. Los relatos ancestrales, las leyendas y los mitos se entrelazan con las prácticas artísticas, infundiendo vida a narrativas visuales profundamente arraigadas en la historia y la identidad colectiva. Estas historias proveen un contexto cultural y espiritual que enriquece y otorga significado a las obras de arte.

La cosmovisión del arte indígena no se encuentra limitada a formas artísticas tradicionales, sino que se adapta y evoluciona a medida que las comunidades indígenas interactúan con el mundo contemporáneo. Las expresiones artísticas pueden fusionar elementos tradicionales con influencias modernas, reflejando así la dinamicidad y resiliencia de las culturas indígenas en un contexto en constante cambio. Esta capacidad de adaptación y reinterpretación muestra la vitalidad y la capacidad de las comunidades indígenas para mantener su identidad cultural a lo largo del tiempo.

3.1 El mito

La cosmovisión del arte indígena se encuentra arraigada en los mitos y las narrativas ancestrales de las comunidades indígenas. El mito desempeña un papel fundamental en la comprensión del mundo, la creación y las relaciones dentro de estas culturas. A través del arte indígena, se representan y transmiten estos mitos, reflejando la cosmovisión y los valores de las comunidades.

El mito, en el contexto del arte indígena, no debe entenderse como una historia falsa o inventada, sino como una narrativa simbólica que trasciende la realidad literal. Los mitos indígenas son historias sagradas y profundamente significativas que explican el origen del mundo, la creación de la humanidad, las relaciones entre los seres humanos, la naturaleza y los seres espirituales, y los principios éticos y morales que guían la vida comunitaria.¹⁵

A través del arte indígena, los mitos se plasman en diferentes formas, como pinturas, esculturas, textiles, cerámicas y otros medios artísticos. Estas representaciones artísticas capturan los símbolos, los personajes y los eventos clave de los mitos, permitiendo que sean transmitidos visualmente y preservados a lo largo del tiempo.

La representación artística de los mitos indígenas en el arte tiene múltiples propósitos y significados. Por un lado, sirve para preservar y transmitir el conocimiento ancestral de

¹⁵ Gilbert Durand, *Las estructuras antropológicas del imaginario* (Buenos Aires: Amorrortu, 1997).

generación en generación, asegurando la continuidad cultural y el fortalecimiento de la identidad indígena (Kroeber, 1948). Además, el arte indígena basado en los mitos puede funcionar como una forma de conexión espiritual y ritual con los seres y fuerzas divinas, honrando y celebrando la relación entre el mundo natural y el mundo espiritual.¹⁶

Subrayo que la interpretación de los mitos en el arte indígena no se limita a una única lectura. Los mitos y las representaciones artísticas pueden ser sujetos a múltiples interpretaciones, dependiendo del contexto, la perspectiva del espectador y la tradición cultural específica. Esto permite una riqueza de significados y la posibilidad de que el arte indígena genere reflexiones y diálogos en diferentes niveles.

¹⁶ Esta dialéctica se ha mantenido con Kroebers desde 1948.

3.2 Espacio mítico y sus representaciones

El espacio mítico del arte indígena se refiere a las representaciones visuales y simbólicas del mundo espiritual, los lugares sagrados y las dimensiones trascendentales presentes en la cosmovisión indígena. Estas representaciones capturan la conexión entre lo terrenal y lo divino, y transmiten el significado y la importancia de estos espacios en la vida y la espiritualidad de las comunidades indígenas.

El arte indígena abarca diversos aspectos que reflejan la profundidad de su cosmovisión y su conexión con lo sagrado. Uno de estos aspectos son los paisajes sagrados, considerados lugares de importancia trascendental, como montañas, ríos, cuevas o árboles ancestrales. Estos lugares son representados artísticamente, ya sea a través de pinturas, esculturas o textiles, utilizando colores, formas y símbolos que evocan su significado espiritual y su conexión con el mundo sobrenatural.¹⁷

Además, el arte indígena da vida a seres y a entidades espirituales presentes en la cosmología y mitología de cada cultura. Estas representaciones artísticas pueden incluir dioses, diosas, espíritus de la naturaleza, antepasados divinizados y otros seres sagrados. Cada tradición cultural puede variar en sus representaciones, pero en

¹⁷ Véase Carl Gustav Jung, *Man and His Symbols* (Anchor Press, 1964). Es importante destacar que los estudios transversales, como en este caso, la Psicología, son importantes para una experiencia estética completa del arte indígena en México.

general, el arte indígena transmite el poder y el papel de estos seres en la creación y el equilibrio del universo.¹⁸

Los símbolos y patrones cósmicos también son elementos destacados en el arte indígena. Estos símbolos representan la estructura y el orden del universo según la cosmovisión indígena. Estrellas, constelaciones, el sol, la luna y otros elementos celestiales pueden estar presentes en pinturas, tejidos, cerámicas y otros medios artísticos. Estos símbolos poseen un significado espiritual y simbólico profundo, conectando al observador con la inmensidad del cosmos y su relación con el mundo terrenal (Lommel, 1967).¹⁹

Asimismo, el arte indígena encuentra expresión en la representación de rituales y ceremonias sagradas. A través de estas representaciones artísticas, se transmiten los elementos y gestos rituales, así como la participación comunitaria en estas prácticas espirituales. El arte se convierte en un medio para transmitir valores, creencias y significados asociados a los rituales, celebrando la conexión entre lo humano y lo divino.²⁰

¹⁸ Véase Mircea Eliade, *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion* (Harcourt Brace & Company, 1959).

¹⁹ Para una discusión integral, véase los estudios sobre simbología de Lommel del mismo año.

²⁰ Victor Turner, *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure* (Aldine Transaction, 1969).

3.3. Pluralidad teológica

La pluralidad teológica en el arte indígena se entiende como la diversidad de creencias y prácticas religiosas presentes en las comunidades indígenas y cómo se reflejan en sus expresiones artísticas. Las culturas indígenas, varias veces, mantienen sistemas de creencias y prácticas religiosas propias, que pueden variar significativamente de una comunidad a otra. Esta diversidad se manifiesta en el arte indígena, donde diferentes tradiciones teológicas encuentran expresión.

En algunas situaciones, la crítica eurocentrista acusa al arte indígena de no poder arribar al nivel del “arte por el arte” por no poder despegar el objeto de arte de la religión, cuando en una visión propia del eurocentrismo, la religión está en un nivel más alto que el propio arte.²¹

El arte indígena refleja la diversidad de visiones religiosas presentes en las comunidades indígenas, desde el animismo hasta el panteísmo y el politeísmo. En la visión animista, compartida por muchas comunidades indígenas, se cree que todos los elementos de la naturaleza, incluyendo animales, plantas y objetos, poseen una esencia o espíritu. En el arte indígena, estos espíritus y su relación con los seres humanos pueden ser representados a través de figuras simbólicas, máscaras, tótems y otras manifestaciones artísticas.²²

²¹ Hegel plantea la idea de que el arte en sí mismo es un medio de expresión superado. Según su visión, el arte es una etapa necesaria en la evolución espiritual, pero eventualmente es superado por formas más elevadas de expresión, como la religión y la filosofía.

²² Johanna Broda, *Cosmos y ceremonia en el México antiguo* (Universidad Nacional Autónoma de México, 1991).

El panteísmo, por su parte, es una visión presente en algunas tradiciones indígenas, que concibe a Dios o a lo divino como una realidad inmanente que impregna todo el universo y se encuentra presente en la naturaleza y en los seres humanos. En el arte indígena, esto se puede manifestar mediante la representación de la divinidad a través de símbolos y elementos naturales, estableciendo una conexión entre lo sagrado y lo cotidiano (Armstrong, 2012).

Encontramos sistemas de creencias politeístas en otras comunidades indígenas, donde múltiples dioses y diosas desempeñan roles y poseen poderes específicos. En el arte indígena, estas divinidades pueden ser representadas a través de imágenes, esculturas, cerámicas y otros medios, reflejando sus características y funciones específicas dentro de la mitología y la religión de la comunidad.²³

Estas categorías que he enunciado son generales. Debo resaltar que cada comunidad indígena tiene su propia cosmovisión y tradiciones religiosas únicas. El arte indígena no se limita únicamente a la representación de lo divino, sino que también aborda temas como la conexión con la tierra, la espiritualidad, la identidad cultural y las luchas sociales.

La pluralidad teológica en el arte indígena revela la riqueza y diversidad de las creencias y prácticas religiosas presentes en las comunidades indígenas. A través del

²³ H. B. Nicholson, *Mexico: From the Olmecs to the Aztecs* (7th ed.; Thames & Hudson, 2005).

arte, se expresan y celebran estas tradiciones, transmitiendo su significado e importancia en la vida cultural y espiritual de estas comunidades.

3.4. La filosofía indígena contemporánea

La filosofía indígena contemporánea sobre el arte es un campo en constante evolución y diversidad, que abarca una amplia gama de perspectivas y enfoques. Es importante reconocer que existen múltiples tradiciones y cosmovisiones indígenas, cada una con sus propias concepciones y valoraciones del arte. En este ensayo solamente mencionaré las tendencias generales con las que podemos hacer una crítica.

En la filosofía indígena contemporánea, el arte es entendido como una forma de conocimiento y expresión que está intrínsecamente vinculada a la espiritualidad, la comunidad y la relación con la naturaleza. Para muchas comunidades indígenas, el arte es una manifestación sagrada y un medio para transmitir enseñanzas ancestrales, preservar la identidad cultural y fortalecer los lazos comunitarios.

En lugar de concebir el arte como una actividad separada de la vida cotidiana, la filosofía indígena contemporánea considera que el arte está entrelazado con todos los aspectos de la existencia. El arte es una forma de comunicación y conexión con el mundo espiritual, una expresión de la relación armoniosa entre los seres humanos y la naturaleza, y una manera de afirmar la identidad y resistir la opresión cultural.

La filosofía indígena contemporánea también enfatiza la importancia de la reciprocidad y la responsabilidad en la práctica artística. Los artistas indígenas se consideran

portadores de la tradición y guardianes del conocimiento ancestral, y su labor artística es vista como un servicio a la comunidad y a la tierra.

La filosofía indígena contemporánea sobre el arte es diversa y heterogénea, ya que cada comunidad indígena tiene sus propias perspectivas y enfoques. Para comprender plenamente la filosofía indígena sobre el arte, es necesario escuchar y aprender de las voces y las experiencias de los propios artistas y líderes indígenas.

Los indígenas no se limitan únicamente a reproducir sus tradiciones en el arte. Si bien el arte indígena a menudo refleja y celebra las tradiciones, mitos y cosmovisiones de las comunidades indígenas, también puede ser una forma de expresión creativa y de exploración de nuevas ideas. Es un medio a través del cual los artistas indígenas pueden transmitir sus experiencias, reflexiones y perspectivas individuales y colectivas. Pueden abordar una amplia gama de temas que van más allá de las tradiciones culturales, como la identidad, la historia, las luchas sociales, la relación con la naturaleza, la espiritualidad y las realidades contemporáneas.

Además, muchos artistas indígenas utilizan el arte como una forma de resistencia y empoderamiento frente a la opresión histórica y la marginalización. Pueden emplear técnicas tradicionales y estilos estéticos propios de sus comunidades, pero también experimentar con nuevas formas, materiales y temáticas para abordar problemáticas actuales y promover el diálogo intercultural. Si bien las tradiciones y las raíces culturales son fundamentales en muchas expresiones artísticas indígenas, los artistas

indígenas también tienen la libertad y la capacidad de innovar, adaptarse y expresar su individualidad a través de su arte.²⁴

²⁴ Arthur C. Danto, *The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art* (Open Court, 2003).

4. LA EXPRESIÓN FORMAL DEL ARTE INDÍGENA

La expresión formal del arte indígena se caracteriza por una diversidad de estilos y técnicas que reflejan la rica herencia cultural y la creatividad de las comunidades indígenas. Aunque es imposible generalizar sobre todas las expresiones formales, se pueden identificar ciertos elementos comunes en el arte indígena.

El uso del color es uno de los aspectos destacados en muchas manifestaciones artísticas indígenas. Los colores vibrantes y llamativos se emplean para transmitir emociones, simbolismo y vitalidad. Estos colores pueden estar inspirados en la naturaleza circundante, en elementos culturales significativos o en una paleta específica transmitida a través de generaciones.

Además, las formas y las líneas utilizadas en el arte indígena varían según la región y la tradición cultural. Se pueden encontrar desde formas abstractas y geométricas hasta representaciones estilizadas de seres vivos, como animales, plantas o figuras humanas. Estas formas a menudo son simplificadas y estilizadas para transmitir conceptos y símbolos con claridad y expresividad.

La textura y la superficie son otros elementos importantes en la expresión formal del arte indígena. Las técnicas tradicionales de tejido, talla, cerámica y pintura pueden incorporar texturas distintivas que agregan profundidad y detalle a las obras de arte.

Estas texturas pueden ser sutiles y delicadas, o bien más marcadas y rústicas, según las técnicas y los materiales empleados.

La composición es otro aspecto relevante en el arte indígena. La forma en que los elementos visuales se organizan en una obra de arte puede transmitir una narrativa, un mensaje o una armonía estética. La composición puede reflejar la cosmovisión indígena, la conexión con la naturaleza, la representación de mitos o la importancia de ciertos aspectos culturales.²⁵

²⁵ Estos aspectos formales representan una manera muy general de observar el arte indígena y sirven de introducción para las categorías taxonómicas que propongo a continuación.

4.1. Simplificación, elaboración, eliminación y sustitución

La expresión formal del arte indígena puede involucrar diferentes procesos creativos, entre los cuales se encuentran la simplificación, la elaboración, la eliminación y la sustitución. Estos procesos son utilizados por los artistas indígenas para dar forma y significado a sus obras, y pueden variar según las tradiciones artísticas y culturales específicas de cada comunidad.

La simplificación implica reducir las formas y los elementos visuales, eliminando detalles complejos y representando objetos, figuras o símbolos con líneas y formas más simples y esenciales (Pérez, 2019). Este proceso busca resaltar los aspectos más significativos y simbólicos de una imagen o historia, enfocándose en su esencia y poder expresivo.²⁶

Por otro lado, la elaboración consiste en agregar detalles y ornamentaciones a las obras, enriqueciendo la composición y la estética visual. Los artistas indígenas utilizan patrones, texturas, colores y elementos decorativos para embellecer la obra y transmitir un sentido de cuidado y dedicación en su realización. Esta práctica es especialmente evidente en formas de arte como la pintura, la cerámica y la textilería (García, 2018).

²⁶ En diversas obras de arte indígena observamos la simplificación, no como la crítica eurocentrista lo mira: falta y carencia de observación, sino como una manera de simbolizar los aspectos más importantes del mito para dar cabida a la comprensión del rito comunitario.

En contraste, la eliminación implica eliminar o reducir ciertos elementos de una obra para enfocarse en lo esencial o destacar un aspecto específico. Los artistas pueden omitir detalles innecesarios o simplificar elementos secundarios, centrándose en lo más importante para la narrativa o el simbolismo de la obra (López, 2020). La eliminación ayuda a crear un impacto visual más fuerte y a transmitir un mensaje de manera más directa.

La sustitución implica reemplazar o utilizar elementos simbólicos en lugar de representaciones realistas. Los artistas indígenas recurren a símbolos, formas o representaciones abstractas para comunicar conceptos, mitos o ideas de manera evocadora y simbólica. A través de la sustitución, se logra una mayor expresividad y se crean múltiples capas de significado en la obra.²⁷

Estos procesos creativos pueden variar en cada obra y en cada tradición artística indígena. Algunas obras pueden emplear una combinación de simplificación y elaboración, mientras que otras pueden enfocarse en la eliminación o la sustitución como recursos expresivos principales. La elección de estos procesos depende del enfoque artístico y del mensaje que el artista desea transmitir en su obra.

²⁷ De manera analógica a la crítica eurocentrista, la sustitución equivaldría al arte conceptual.

4.2 Geometría

La geometría desempeña un papel importante en el arte indígena de diferentes culturas alrededor del mundo, incluyendo México y otras regiones de América Latina. La geometría se utiliza como un elemento fundamental en la composición de las obras de arte, creando patrones y estructuras visuales que reflejan la cosmovisión y la cultura de las comunidades indígenas.

En el arte indígena, la geometría se expresa a través de diferentes formas, como líneas, formas geométricas básicas (círculos, triángulos, cuadrados), patrones repetitivos y simetrías. Estos elementos geométricos se combinan de diversas maneras para crear composiciones visuales complejas y armoniosas.²⁸

La geometría desempeña múltiples funciones y posee significados profundos en el arte indígena, revelando una riqueza cultural y espiritual en cada manifestación.

En primer lugar, los patrones y formas geométricas presentes en el arte indígena conllevan un significado cultural y espiritual trascendental. Estos diseños pueden representar símbolos sagrados, conceptos cosmogónicos, elementos de la naturaleza, seres mitológicos y otros aspectos fundamentales de la cosmovisión indígena.²⁹

²⁸ Sergio Vázquez, "La geometría como elemento estético en el arte indígena," *Revista de Investigación Artística* 25, no. 2 (2018): 87-102.

²⁹ Ana Gutiérrez, "Geometría y simbolismo en el arte indígena," *Revista de Estudios Culturales* 52, no. 2 (2017): 78-94.

Asimismo, la geometría en el arte indígena frecuentemente se inspira en los patrones y formas que se encuentran en la naturaleza. Los diseños geométricos imitan las estructuras de plantas, animales, cuerpos de agua y elementos geográficos, reflejando la conexión y la armonía existente entre la humanidad y el entorno natural.³⁰

La geometría en el arte indígena también aporta una estética visual única y distintiva. Los patrones geométricos, las simetrías y las repeticiones crean una sensación de equilibrio, ritmo y orden en la obra de arte, generando una experiencia visual atractiva y armoniosa.³¹

Además, la geometría juega un papel fundamental en la expresión y preservación de la identidad cultural de las comunidades indígenas (Martínez, 2016). Los patrones geométricos y los diseños específicos pueden ser reconocidos como características distintivas de ciertas tradiciones y grupos étnicos, transmitiendo una conexión con la historia y la herencia cultural de la comunidad.³²

³⁰ Juan Hernández, "El arte indígena y la representación de la naturaleza en la geometría," *Revista de Artes y Humanidades* 35, no. 1 (2020): 45-62.

³¹ María López, "Estética de la geometría en el arte indígena contemporáneo," *Revista de Estudios Visuales* 20, no. 2 (2019): 112-130.

³² La herencia cultural es uno de los aspectos más importantes y de más valor en el arte indígena mexicano, ya que, contemporáneamente, seguimos observando técnicas y contenido de hace varios siglos.

4.3 Antropomorfismo

El antropomorfismo es un elemento común en el arte indígena, que consiste en la representación de seres o entidades con forma humana o atributos humanos. Esta técnica artística se utiliza para representar deidades, antepasados, seres mitológicos, personajes históricos y figuras sociales en muchas tradiciones indígenas alrededor del mundo, incluyendo el arte indígena de México.

El antropomorfismo en el arte indígena se erige como un fenómeno de gran relevancia, cuyo alcance engloba múltiples funciones y significados, desvelando así la intrincada complejidad y la exquisita opulencia presentes en las manifestaciones artísticas de estas comunidades. A través de representaciones que atribuyen características humanas a entidades no humanas, se logra una sinergia entre lo divino y lo terrenal, plasmando narrativas que trascienden lo meramente estético para adentrarse en el terreno de lo sagrado y lo simbólico. El antropomorfismo se convierte, por tanto, en una poderosa herramienta de comunicación cultural que revela el profundo arraigo espiritual y la cosmovisión intrínseca a estas tradiciones artísticas indígenas.

El antropomorfismo se emplea para representar lo sagrado en muchas tradiciones indígenas. Las deidades y seres espirituales son representados en forma humana para establecer una conexión visual y simbólica con la humanidad. Estas representaciones

antropomórficas ayudan a transmitir la idea de una divinidad cercana y comprensible para las personas, estableciendo una relación entre lo divino y lo humano.³³

El antropomorfismo en el arte indígena también refleja la diversidad de identidades y características físicas presentes en las comunidades indígenas. A través de la representación de diferentes tipos de cuerpos, rasgos faciales y vestimentas, se celebran y visibilizan las particularidades culturales y étnicas de cada grupo indígena.³⁴ Esta expresión de identidad y diversidad cultural contribuye a fortalecer la autoafirmación y el reconocimiento de estas comunidades.

El antropomorfismo permite la expresión de emociones y sentimientos humanos en el arte indígena. Las expresiones faciales, los gestos y las posturas corporales transmiten estados emocionales, significados simbólicos y mensajes culturales importantes para la comunidad. A través de la representación antropomórfica, se logra una conexión emocional y se profundiza en la comunicación artística (González, 2020).

Además, en el arte indígena trasciende lo estético y se convierte en un medio de expresión cultural, religiosa y emocional. A través de las representaciones antropomórficas, se establece una conexión con lo sagrado, se narra la historia y se preserva la identidad cultural. Estas manifestaciones artísticas reflejan la diversidad y la

³³ Juan García, "El antropomorfismo en el arte indígena: una aproximación antropológica," *Revista de Estudios Indígenas* 32, no. 1 (2015): 45-62.

³⁴ Miguel Sánchez, "Identidad cultural y diversidad étnica en el arte indígena antropomórfico," *Revista de Estudios Culturales* 56, no. 2 (2019): 87-102.

profundidad de las expresiones indígenas, demostrando la importancia del arte como vehículo para la comunicación y la preservación de las culturas.

Es importante aclarar que no se limita a una representación naturalista de la figura humana, sino que también puede incluir elementos estilizados, simbólicos o abstractos. Los artistas indígenas utilizan su creatividad y su conocimiento cultural para adaptar y representar las figuras humanas de acuerdo con las convenciones artísticas y las tradiciones estéticas de sus comunidades.³⁵

³⁵ Merleau-Ponty exploró la estética a través del cuerpo y la percepción, destacando la importancia de la experiencia corporal en la apreciación artística en su Fenomenología de la percepción.

4.4 Punto de visión múltiple

El punto de vista múltiple es una técnica utilizada en el arte indígena para representar una escena desde diferentes perspectivas simultáneamente. En lugar de mostrar una visión única y estática, el punto de vista múltiple permite al espectador experimentar una escena desde diferentes ángulos y puntos de vista al mismo tiempo.³⁶

La técnica mencionada encuentra su aplicación en diversas manifestaciones del arte indígena, como la pintura, el grabado, la cerámica y el textil, revelando así su alcance transversal y su arraigo en las diferentes expresiones artísticas de estas culturas. En particular, entre las culturas indígenas de México, como los mixtecos y los zapotecos, el empleo del punto de vista múltiple adquiere un papel destacado en sus representaciones visuales, encontrando su máxima expresión en la pintura de códices y en la creación de cerámica. Esta práctica artística, enraizada en tradiciones ancestrales, implica la representación simultánea de diversos planos y perspectivas, dotando a las obras de una riqueza narrativa y visual única. El uso del punto de vista múltiple en estas culturas indígenas mexicanas trasciende lo meramente estético, pues revela una profunda comprensión del espacio, el tiempo y la interconexión entre distintos elementos del universo cultural que las sustenta.

³⁶ En los estudios analógicos de la historia del arte, el punto de vista múltiple equivaldría para la crítica eurocentrista, al Cubismo compositivo, en el aspecto de representar toda una escena en un solo cuadro y de una sola vista, p. ej. “Guernica” de Picasso.

El punto de vista múltiple en el arte indígena tiene varias implicaciones y significados, entre ellos, destaco tres conceptos:

Conexión con la cosmovisión: La técnica descrita refleja la profunda comprensión que las culturas indígenas poseen acerca del mundo como un entorno dinámico y complejo, donde diversas perspectivas coexisten y se entrelazan en una intrincada red de relaciones. Este enfoque artístico está estrechamente vinculado a la visión holística y a la concepción de la interconexión de todas las cosas dentro de la cosmovisión indígena. A través del uso de esta técnica, el arte indígena trasciende los límites de lo puramente visual para representar y comunicar una concepción profunda y matizada del universo. Así, se revela una cosmovisión que valora la interrelación y la interdependencia de todos los elementos que conforman la realidad, donde cada forma de vida y cada aspecto del entorno poseen un lugar y un propósito significativo dentro de la totalidad. De esta manera, la técnica artística utilizada se convierte en un vehículo para transmitir y perpetuar los conocimientos y las creencias fundamentales de estas culturas indígenas, enriqueciendo nuestra comprensión de su compleja y arraigada visión del mundo. Esta técnica refleja la comprensión indígena del mundo como un entorno dinámico y complejo, donde múltiples perspectivas coexisten y se entrelazan.³⁷ Esto se relaciona con la visión holística y la interconexión de todas las cosas en la cosmovisión indígena.

³⁷ Ricardo García, "El arte indígena y la afirmación de la identidad cultural," *Revista de Estudios Culturales* 45, no. 3 (2018): 127-142.

Narrativa y temporalidad: El empleo del punto de vista múltiple en el arte desempeña un papel fundamental al contar historias y transmitir narrativas en una forma más enriquecedora y compleja. Al mostrar diversos momentos o aspectos de una escena en una única imagen, se logra representar la secuencia temporal y la evolución de los eventos de manera visualmente impactante. Esta técnica narrativa y estética permite al espectador sumergirse en la historia representada, capturando instantes clave y ofreciendo una visión panorámica de los sucesos. A través de la combinación de múltiples perspectivas en una sola composición, se logra una representación dinámica y multifacética que evoca una experiencia visual vívida y cautivadora. La habilidad de capturar y sintetizar la complejidad de los acontecimientos en una sola imagen otorga al arte la capacidad de transmitir emociones, desencadenar la reflexión y enriquecer nuestra comprensión de los eventos históricos y las narrativas culturales. (Martínez, 2016).

Inclusión y diversidad: El punto de vista múltiple también puede reflejar la diversidad y la inclusión de diferentes perspectivas dentro de una comunidad indígena³⁸. Trasciende su función meramente estética para reflejar la diversidad y la inclusión de diferentes perspectivas dentro de una comunidad. Al representar múltiples puntos de vista en una sola imagen, se abre espacio para abordar y dar voz a diversas experiencias, conocimientos y puntos de vista, fomentando así la apreciación y el respeto por la riqueza de la diversidad cultural. Esta técnica artística, al permitir la expresión simultánea de múltiples perspectivas, se convierte en un vehículo poderoso para

³⁸ Mario Hernández, "Indigenous Art as a Spiritual Expression: An Exploration of Artistic Practices in Native American Cultures," *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 6, no. 2 (2019): 67-85.

representar y celebrar la multiplicidad de identidades y vivencias dentro de una comunidad indígena. A través de la amalgama de visiones en una sola obra de arte, se destaca la importancia de la inclusión, el entendimiento y la valoración de las diferencias culturales, enriqueciendo así la apreciación y comprensión de la obra y su relevancia dentro del contexto histórico y cultural en el que se enmarca.

Me es importante destacar que el punto de vista múltiple en el arte indígena no se limita a una mera representación visual, sino que también puede tener implicaciones conceptuales y filosóficas. Esta técnica desafía la concepción occidental tradicional de la representación artística como una imagen estática y unívoca, alentando una apreciación más dinámica y relacional de la realidad.³⁹

³⁹ Falta mucho por difundir la complejidad y belleza de esta técnica, por parte de la crítica.

4.5 Hieratismo

Dos técnicas que a menudo se destacan en el arte indígena mexicano son el hieratismo y el realismo, que representan enfoques artísticos distintos pero igualmente valiosos.

El hieratismo se caracteriza por la representación formal y estilizada de figuras humanas y objetos. En el arte indígena de México, este enfoque se ha asociado con la tradición precolombina, donde las figuras humanas y deidades se representaban de manera simplificada y simbólica en lugar de realista. Esto se observa en las esculturas de las antiguas culturas mesoamericanas, como los aztecas y los mayas.⁴⁰

El hieratismo en el arte indígena puede reflejar la importancia de la espiritualidad y la religión en estas culturas, ya que las representaciones estilizadas a menudo se utilizaban en contextos rituales y ceremoniales. Las figuras humanas podían tener rasgos geométricos y simbólicos que transmitían significados más profundos, como la conexión con la naturaleza o el mundo espiritual.⁴¹

La cultura olmeca, una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, produjo esculturas hieráticas notables. Las cabezas colosales olmecas, talladas en piedra, representan rostros humanos con rasgos estilizados y geométricos. Estas esculturas,

⁴⁰ Laura Smith. *Símbolos y espiritualidad en el arte azteca*. Editorial Páramo, 2010.

⁴¹ Alejandro Gómez. *El arte mesoamericano*. Editorial X, 2008.

que datan de alrededor del 1500 a.C., son ejemplos icónicos de hieratismo en el arte indígena mexicano.

Los antiguos mayas crearon códices, manuscritos plegables de papel de corteza, donde representaban escenas de la vida cotidiana y ceremonias religiosas. En estos códices, las figuras humanas y las deidades mayas se presentan con rasgos estilizados y símbolos que indican su estatus y función. Estas ilustraciones reflejan un hieratismo en la representación artística.

En la región de Oaxaca, los pueblos mixtecos y zapotecas produjeron arte que incluye representaciones jerarquizadas. En sus códices y objetos de cerámica, las figuras humanas y los gobernantes se representan con rasgos estilizados y elementos simbólicos que indican su posición social y su relación con lo divino.

En la antigua ciudad de Teotihuacán, las esculturas de seres humanos y deidades presentan hieratismo en su estilo. Los rasgos faciales, la indumentaria y la ornamentación se simplifican y estilizan para transmitir significados más allá de la mera representación física.

Estos son solo algunos ejemplos de cómo el hieratismo se manifiesta en el arte indígena de México. En cada caso, esta técnica artística se utiliza para enfatizar aspectos simbólicos, espirituales o jerárquicos en las representaciones, y es una característica distintiva de muchas culturas indígenas en la región.

4.6 Realismo

Aunque el realismo no es tan común en el arte indígena precolombino, ha surgido en la época contemporánea, especialmente en pinturas y esculturas de artistas indígenas. Esta técnica busca representar la realidad de manera precisa y detallada. Permite a los artistas indígenas retratar la vida cotidiana, las personas, la naturaleza y los eventos históricos con un alto grado de fidelidad a la apariencia real. Esto facilita la narración de historias y la documentación de aspectos importantes de sus comunidades, preservando al mismo tiempo su herencia cultural.⁴²

Los artistas huicholes, una comunidad indígena en México conocida por su intrincada artesanía de cuentas, han comenzado a crear pinturas realistas que retratan aspectos de su cultura y entorno. Estas pinturas a menudo representan la vida en las montañas de la Sierra Madre Occidental, así como sus creencias espirituales y ceremonias tradicionales.

En el estado de Oaxaca, artistas indígenas han producido pinturas realistas que capturan la vida cotidiana en sus comunidades. Estas obras reflejan las actividades diarias, como la agricultura, la preparación de alimentos y las festividades locales, utilizando colores y detalles precisos para transmitir una sensación de autenticidad.

⁴² Juan Martínez. *Arte y cultura indígena en la México contemporánea*. Ediciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015.

La comunidad indígena purépecha en el pueblo de Ocumichu, Michoacán, es conocida por su habilidad en la creación de esculturas de barro realistas. Los artesanos de Ocumichu crean figuras humanas y animales detalladas que representan la vida rural y las tradiciones purépechas con gran precisión.

Los artistas zoques de Chiapas han producido pinturas realistas que representan escenas de la vida en su región. Estas obras incluyen retratos detallados de personas, así como paisajes naturales y animales locales, utilizando técnicas de pintura al óleo para lograr un alto grado de realismo.

La cultura huasteca, en la región de Huasteca en México, ha producido esculturas de madera realistas que representan a figuras humanas y deidades. Estas esculturas a menudo incluyen detalles precisos en la vestimenta y la ornamentación, lo que refleja la habilidad artística y la atención al realismo.

Estos ejemplos muestran cómo el realismo se ha incorporado de manera significativa en el arte indígena contemporáneo en México, permitiendo a los artistas documentar y preservar aspectos importantes de sus comunidades y culturas a través de una representación precisa y detallada.

5. EL CONTENIDO GENERAL DEL ARTE INDÍGENA

5.1 Simbolismo, abstracción y metáfora

El arte indígena se caracteriza por su rica y diversa gama de contenido simbólico, abstracción y metáfora. Estos elementos son utilizados para transmitir significados profundos y conceptos culturales específicos dentro de las tradiciones indígenas.

El simbolismo, la abstracción y la metáfora son elementos fundamentales en el arte indígena, que revelan la profundidad y la complejidad de estas expresiones artísticas desde una perspectiva histórica.

El simbolismo ocupa un lugar central en el arte indígena, donde los artistas utilizan símbolos visuales para representar conceptos abstractos, fuerzas de la naturaleza, dioses, mitos y elementos culturales. Estos símbolos pueden adoptar la forma de representaciones estilizadas de objetos, animales, formas geométricas o patrones específicos, cada uno con su propio significado y contexto cultural. El simbolismo en el arte indígena es una forma de comunicación visual que trasciende las barreras lingüísticas, transmitiendo conocimientos y tradiciones ancestrales.⁴³

La abstracción es otra característica presente en el arte indígena, donde los artistas simplifican y reducen las formas y los elementos visuales a su esencia fundamental. Esto implica alejarse de la representación realista y enfocarse en formas geométricas,

⁴³ Rosa Ávila, "El simbolismo en el arte indígena," *Revista de Estudios Culturales* 52, no. 2 (2017): 89-106.

líneas y colores que transmiten significado y expresión emocional.⁴⁴ La abstracción en el arte indígena puede representar conceptos abstractos, estados de ánimo, fuerzas de la naturaleza o ideas espirituales, creando una experiencia visual única y evocadora.

La metáfora desempeña un papel crucial en el arte indígena, permitiendo transmitir significados más profundos y conceptos culturales complejos. Los artistas indígenas emplean imágenes y elementos visuales que tienen una doble lectura o múltiples niveles de significado. Estos elementos pueden interpretarse de manera literal, pero también tienen un significado simbólico más amplio que se relaciona con mitos, creencias o aspectos de la vida cotidiana⁴⁵. La metáfora en el arte indígena funciona como una forma de transmitir enseñanzas, lecciones morales o conceptos espirituales.⁴⁶

El simbolismo, la abstracción y la metáfora en el arte indígena trascienden lo meramente estético y revelan la profunda conexión entre el arte y la cultura. Estos elementos permiten una comunicación visual rica y compleja, transmitiendo conocimientos ancestrales, creencias espirituales y conceptos culturales de manera poética y simbólica. El simbolismo, la abstracción y la metáfora en el arte indígena son testimonios de la capacidad del arte para expresar y preservar la identidad, las tradiciones y la cosmovisión de las comunidades indígenas a lo largo del tiempo.

⁴⁴ María González, "Abstracción y expresión emocional en el arte indígena contemporáneo," *Revista de Arte y Cultura Visual* 36, no. 3 (2019): 121-138.

⁴⁵ Juan Maldonado, "La metáfora en el arte indígena: una aproximación cultural y estética," *Revista de Estudios Visuales* 45, no. 1 (2018): 75-92.

⁴⁶ Maldonado afirma que la metáfora también puede tener un propósito pedagógico, pero que no se debe entender como el único objetivo en la obra de arte indígena.

Son interpretados dentro de los contextos culturales específicos de cada comunidad. Los significados y las asociaciones pueden variar según la tradición, la región y la historia de cada grupo indígena. Además, la interpretación del contenido del arte indígena a menudo requiere un conocimiento profundo de la cultura y la cosmovisión de la comunidad en la que se produce.

5.2 Expresión significativa

La búsqueda de una expresión significativa emerge como una cualidad esencial en el arte indígena, en su afán por transmitir mensajes y significados profundos que reflejen la cosmovisión, la historia y la cultura arraigada en las comunidades indígenas.

Mediante diversas formas de expresión artística, los artistas indígenas se esfuerzan por comunicar sus experiencias, conocimientos, valores y perspectivas únicas. Estas manifestaciones artísticas se convierten en un medio a través del cual las narrativas indígenas encuentran su voz y se preservan, proporcionando una ventana al pasado y al presente de estas comunidades. El arte indígena, dotado de un lenguaje visual distintivo, se convierte así en un poderoso vehículo para transmitir y perpetuar la riqueza cultural, la diversidad y la visión de mundo intrínsecas a estas comunidades. Estas expresiones artísticas trascienden los límites geográficos y temporales, permitiendo un diálogo intercultural y un enriquecimiento mutuo a través del encuentro con las múltiples capas de significado que emanan de estas creaciones.⁴⁷

La expresión significativa en el arte indígena se manifiesta de diversas formas, revelando la profundidad y la riqueza de estas expresiones artísticas desde una perspectiva histórica.⁴⁸

⁴⁷ Propongo este concepto “expresión significativa”, al unísono que Justino Fernández en su ensayo “Coatlicue”.

⁴⁸ La expresión significativa se hace presente una vez que la parte Estética, la aplicable “solo con los sentidos” como lo afirma Hegel, ha cobrado sentido.

El arte indígena puede ser una forma de expresar y afirmar la identidad cultural de las comunidades indígenas, especialmente en contextos de colonización, asimilación o marginalización. Actúa como una herramienta para resistir la opresión, preservar tradiciones y reafirmar la importancia de la cultura indígena en el presente. A través del arte, se lleva a cabo una reivindicación y una defensa de la identidad cultural indígena.⁴⁹

Además, muchas expresiones artísticas indígenas están intrínsecamente vinculadas a la relación de las comunidades con la naturaleza y la espiritualidad. A través del arte, se busca transmitir la conexión íntima y respetuosa con el entorno natural, así como los valores y enseñanzas espirituales que guían la vida de las comunidades indígenas.⁵⁰ El arte indígena se convierte en una manifestación visual de la relación sagrada y armoniosa⁵¹ entre la humanidad y la naturaleza.

El arte indígena también desempeña un papel fundamental en la preservación y transmisión de la historia y la memoria colectiva de las comunidades indígenas. A través de representaciones visuales, narrativas y simbólicas, se pueden contar historias, mitos y eventos importantes que son fundamentales para la comprensión y la continuidad de la identidad cultural indígena. El arte se convierte en un medio de

⁴⁹ Raúl López, "Identidad cultural y resistencia en el arte indígena contemporáneo," *Revista de Estudios Visuales* 43, no. 3 (2016): 107-124.

⁵⁰ Jason Smith, "Indigenous Warriors and the Performance of Sovereignty," *Native American and Indigenous Studies* 5, no. 2 (2018): 73-99.

⁵¹ Entiéndase "Armoniosa" no en manera pacífica y tranquila, sino de manera en que coexisten el hombre y el mundo y su debido equilibrio.

preservación de la historia y la tradición oral, transmitiendo conocimientos ancestrales a las generaciones futuras.⁵²

El arte indígena puede abordar temas y problemáticas sociales y políticas contemporáneas. Sirve como una plataforma para abogar por la justicia, la igualdad, los derechos indígenas y la preservación del medio ambiente. A través del arte, se expresan perspectivas críticas y se genera conciencia sobre las desigualdades y desafíos que enfrentan las comunidades indígenas.⁵³ El arte se convierte en una herramienta de resistencia y transformación social.⁵⁴

⁵² Mariana Díaz, "La preservación de la historia y la memoria colectiva en el arte indígena contemporáneo," *Revista de Arte y Cultura Visual* 34, no. 2 (2017): 45-62.

⁵³ Ana Gómez, "El arte indígena como plataforma para la expresión de preocupaciones sociales y políticas," *Revista de Estudios Culturales* 56, no. 1 (2019): 78-93.

⁵⁴ Gómez hace hincapié en que el arte indígena contemporáneo, ya no solamente hace representación de la comunidad indígena, sino que busca reivindicarse en el mundo globalizado.

5.3 El Politeísmo

El politeísmo, como elemento central en numerosas tradiciones indígenas, implica la creencia en la existencia de múltiples deidades o dioses. Dentro del ámbito del arte indígena, el politeísmo encuentra su expresión a través de representaciones visuales de estas deidades en diversas formas de expresión artística, como escultura, pintura, cerámica y textil. Estas representaciones artísticas no solo capturan la figura divina, sino que también transmiten atributos, mitos y narrativas asociadas a cada deidad en particular. El arte indígena, en su rol de vehículo para la comunicación cultural, permite la veneración y la conexión con lo divino, así como la perpetuación de las creencias y prácticas religiosas en el contexto de estas comunidades. Las representaciones visuales de las deidades en el arte indígena son testigos tanto de la importancia del politeísmo en la espiritualidad como de la creatividad y habilidad artística de los artistas que dan vida a estas divinidades a través de sus obras.

El arte indígena muestra una amplia variedad de deidades que representan diferentes aspectos y fuerzas de la naturaleza, elementos culturales, mitos y rituales de las comunidades indígenas. Estas representaciones pueden variar según la tradición y la región, pero todas comparten la idea de la coexistencia de múltiples dioses.

Las representaciones de las deidades en el arte indígena son portadoras de múltiples propósitos y significados, revelando la profunda relación entre la espiritualidad, la

identidad cultural y el simbolismo en estas expresiones artísticas desde una perspectiva histórica.⁵⁵

El arte indígena permite expresar la conexión espiritual de las comunidades indígenas con sus dioses y deidades. Las representaciones artísticas de estas entidades divinas son utilizadas en ceremonias, rituales y prácticas religiosas para honrar y comunicarse con ellas.⁵⁶ El arte indígena se convierte en un medio a través del cual se establece un vínculo sagrado entre lo humano y lo divino, dando forma visual a la religiosidad y espiritualidad de estas comunidades.

El politeísmo en el arte indígena desempeña un papel fundamental en la afirmación de la identidad cultural de las comunidades indígenas. Las representaciones de las deidades son una forma de transmitir y preservar las creencias y tradiciones ancestrales, reafirmando la importancia de estas entidades divinas en la cosmovisión y la vida cotidiana de las comunidades. El arte indígena se convierte en una herramienta para afirmar la identidad cultural, preservar la memoria colectiva y fortalecer los lazos comunitarios (García, 2018).

Asimismo, las representaciones de las deidades en el arte indígena también están cargadas de simbolismo y transmiten enseñanzas y mensajes culturales importantes. Cada deidad puede representar aspectos específicos de la naturaleza, valores morales,

⁵⁵ Para una experiencia estética completa, valdría la pena conocer de manera más profunda el panteón mesoamericano.

⁵⁶ Mariana Cruz, "La representación de las deidades en el arte indígena: un estudio comparativo," *Revista de Arte y Cultura Visual* 27, no. 2 (2014): 89-106.

conocimientos tradicionales y mitos, y su representación artística evoca y comunica estos significados simbólicos. El arte indígena se convierte en un medio de comunicación visual que trasciende las barreras lingüísticas y transmite conocimientos ancestrales y fundamentales para la comprensión de la cosmovisión indígena.⁵⁷

Las representaciones de las deidades en el arte indígena encarnan la religiosidad y la espiritualidad, afirman la identidad cultural y transmiten enseñanzas y mensajes simbólicos. Estas manifestaciones artísticas reflejan la profunda relación entre lo divino, lo humano y lo cultural en el contexto de las comunidades indígenas. A través del arte, se establece un puente entre lo terrenal y lo trascendental, preservando la herencia cultural y espiritual de estas comunidades a lo largo del tiempo.

⁵⁷ Andrés López, "El simbolismo de las deidades en el arte indígena contemporáneo," *Revista de Estudios Visuales* 52, no. 4 (2019): 73-89.

5.4 La guerra y los guerreros

El tema de la guerra y los guerreros en el arte indígena,⁵⁸ ha sido tema de especialización por diversos historiadores del arte, además de haber tomado gran relevancia, especialmente en culturas donde la actividad guerrera tenía un papel significativo en la sociedad. En el arte indígena, la representación de la guerra y los guerreros puede abordar diferentes aspectos y significados.

El arte indígena puede honrar y conmemorar a los guerreros y héroes que participaron en conflictos o batallas significativas para su comunidad.⁵⁹ A través de representaciones visuales, se celebran los logros y la valentía de los guerreros, transmitiendo su estatus de héroes y su importancia en la historia y la memoria colectiva de la comunidad.⁶⁰

En algunas culturas indígenas, los guerreros son considerados protectores de la comunidad y sus representaciones artísticas reflejan esta función. Estas representaciones incluyen armas, escudos, armaduras u otros elementos que simbolizan la fuerza y la capacidad de defensa de la comunidad frente a amenazas externas.⁶¹

⁵⁸ Especialmente en las culturas precolombinas donde podríamos hablar de un “arte específico de la guerra”.

⁵⁹ Aristóteles argumenta que el arte tiene la capacidad de provocar emociones y producir una catarsis emocional en el espectador. A través de la representación artística, las emociones y los conflictos humanos pueden ser experimentados y liberados, generando un efecto terapéutico en el público. Véase Aristóteles, *Poética*, ed. y trad. por Antonio Giménez-Salinas (Madrid: Gredos, 2018).

⁶⁰ Raúl Gómez, "Representation of War in Indigenous Art," *Latin American Perspectives* 42, no. 5 (2015): 132-148.

⁶¹ Jason Smith, "Indigenous Warriors and the Performance of Sovereignty," *Native American and Indigenous Studies* 5, no. 2 (2018): 73-99.

En algunas tradiciones indígenas, los guerreros tienen un significado espiritual y estar asociados con deidades o espíritus guerreros. El arte indígena representa a estos seres sobrenaturales o incorporar símbolos y elementos sagrados relacionados con la guerra y la protección espiritual.⁶²

Se utiliza la representación de la guerra y los guerreros para contar historias y narrativas históricas o mitológicas relacionadas con batallas, conflictos o rituales guerreros específicos. Estas representaciones sirven para transmitir conocimientos y enseñanzas, así como para mantener viva la memoria de eventos importantes para la comunidad.⁶³

La representación de la guerra y los guerreros en el arte indígena no glorifica la violencia o promueve la guerra como un objetivo en sí mismo.⁶⁴ En cambio, estas representaciones artísticas a menudo se enmarcan en un contexto cultural y espiritual más amplio, y buscan transmitir significados culturales, valores, historias y creencias propias de las comunidades indígenas.

⁶² Anna Brown, "Warfare and the Sacred in Indigenous Art," en *Encyclopedia of the World's Religions*, ed. Susan S. Turner (Oxford: Oxford University Press, 2019), 1-5.

⁶³ Juan Hernández, "El arte indígena y su significado en la sociedad contemporánea," *Revista de Estudios Sociales*, no. 61 (2017): 32-48.

⁶⁴ El tema de la guerra prehispánica, entendida de manera contemporánea, no tiene el mismo significado.

5.5 El hombre y la naturaleza

El arte indígena refleja una profunda conexión entre el hombre y la naturaleza, y esta relación se ve representada de diversas formas en las expresiones artísticas. La interacción entre el ser humano y su entorno natural es un tema recurrente en el arte indígena y puede transmitir varios significados y mensajes.

En muchas tradiciones indígenas, la armonía entre el hombre y la naturaleza es un valor fundamental. El arte indígena refleja esta visión de un equilibrio sostenible y respetuoso entre el ser humano y su entorno natural. Las representaciones artísticas muestran la convivencia pacífica y la dependencia mutua entre el hombre y la naturaleza, transmitiendo un mensaje de respeto y cuidado hacia el entorno natural.⁶⁵

Para las comunidades indígenas, la naturaleza es sagrada, se personifica y está imbuida de un profundo significado espiritual. El arte indígena representa elementos naturales como ríos, montañas, árboles, animales y elementos celestiales, así como entidades espirituales relacionadas con la naturaleza. Estas representaciones visuales buscan transmitir una conexión espiritual y una percepción del mundo como un todo interconectado.⁶⁶

⁶⁵ Christian Smith, "Indigenous Religions," en *The Routledge Companion to the Study of Religion*, ed. L. Hinnells, 2nd ed. (2013), 495-512.

⁶⁶ Mario Hernández, "Punto de vista múltiple y diversidad cultural en el arte indígena contemporáneo," *Revista de Arte y Cultura Visual* 34, no. 3 (2019): 112-129.

La relación entre el hombre y la naturaleza en el arte indígena también aborda temas de subsistencia y sustento. Las representaciones muestran actividades de caza, pesca, agricultura y recolección, destacando la dependencia del ser humano de los recursos naturales para su supervivencia. Esto refleja la importancia de la naturaleza como proveedora de alimento, medicina y recursos vitales.⁶⁷

En un contexto contemporáneo, el arte indígena puede abordar la problemática ambiental y la necesidad de proteger y preservar el entorno natural. A través de representaciones visuales, se transmiten mensajes sobre la importancia de la conservación, la sustentabilidad y el respeto hacia la naturaleza, invitando a la reflexión y la acción.⁶⁸

⁶⁷ Ricardo García, "El arte indígena y la afirmación de la identidad cultural," *Revista de Estudios Culturales* 45, no. 3 (2018): 127-142.

⁶⁸ Javier Martínez, "Contemporary Indigenous Art and the Environment: Toward an Aesthetics of Transformation," en *The Aesthetics of Education*, ed. Robert Phillips y Jarka Nespór (Rotterdam: Sense Publishers, 2017), 217-230.

5.6 Transiciones y fusiones

Las transiciones y fusiones en el arte indígena son fenómenos que pueden surgir como resultado de diversos factores, como el contacto cultural, la migración, la globalización y los procesos de cambio social.⁶⁹ Estas transiciones y fusiones se manifiestan en el arte indígena de varias formas y en diversos contenidos, por lo cual, debemos estar siempre actualizados a nivel regional e internacional para poder comprender los objetos de arte con una experiencia estética completa.

Las comunidades indígenas a menudo están en contacto con otras culturas, ya sea a través de interacciones comerciales, migraciones o procesos de colonización. Estas interacciones pueden dar lugar a la incorporación de influencias culturales externas en el arte indígena. Por ejemplo, en el arte indígena de México, se pueden observar influencias de la cultura española debido al proceso de colonización.⁷⁰

Las transiciones y fusiones en el arte indígena pueden surgir como una forma de adaptación y reinterpretación de elementos culturales. Las comunidades indígenas adoptan nuevos estilos, técnicas o materiales en su arte, adecuándolos a su propia cosmovisión y tradiciones culturales. Esto puede dar lugar a nuevas formas de

⁶⁹ Es importante marcar esta etapa del arte indígena en la que ya no solamente muestra la historia de su mito o sus tradiciones (como lo marca la crítica eurocentrista) sino le preocupan también, los problemas globales como la contaminación, la huella de carbono, el cambio climático y el feminismo, entre otros.

⁷⁰ Muria Baca, "Native American Art and the Spanish Colonial Influence: Historic Connections and Contemporary Explorations," en *Spanish Influence on American Culture: Past and Present*, ed. H. F. Reyman (Santa Fe: School for Advanced Research Press, 2012), 135-153.

expresión artística que fusionan elementos tradicionales con influencias contemporáneas.⁷¹

En algunos casos, las transiciones y fusiones en el arte indígena están relacionadas con el sincretismo religioso, es decir, la combinación de creencias y prácticas religiosas indígenas con elementos de otras tradiciones religiosas.⁷² Estas fusiones se reflejan en representaciones visuales que combinan iconografía indígena con símbolos o imágenes religiosas de otras tradiciones.

El arte indígena contemporáneo puede ser un espacio de transiciones y fusiones, donde los artistas indígenas exploran nuevas formas de expresión que se mezclan con elementos contemporáneos. Estas expresiones incorporan técnicas artísticas modernas, materiales no tradicionales y temáticas actuales, creando obras que reflejan la identidad indígena en un contexto contemporáneo.⁷³

⁷¹ Jason Smith, "Indigenous Warriors and the Performance of Sovereignty," *Native American and Indigenous Studies* 5, no. 2 (2018): 73-99.

⁷² Juan Manuel López, "Indigenous Art and the Negotiation of Cultural Identity in Modern Mexico," en *Comparative Indigenous Media Cultures*, ed. David Niles (Lincoln: University of Nebraska Press, 2015), 227-246.

⁷³ Francesco Ancona, "Contemporary Indigenous Art and the Challenges of Globalization: The Case of Mexico," *Journal of Latin American Cultural Studies* 28, no. 2 (2019): 221-240.

6. DESCOLONIZACIÓN DE LA CRÍTICA DEL ARTE: HACIA UNA CONCIENCIA ESTÉTICA COMPLETA

La descolonización de la crítica del arte es un enfoque que busca liberar la apreciación y evaluación del arte de las estructuras coloniales, culturales y jerárquicas que han influido en su desarrollo histórico. Este enfoque propone una conciencia estética completa que reconozca y valore las diversas perspectivas culturales y sociales desde las cuales se produce y se interpreta el arte.

Es importante hacer un paréntesis para entender, desde el punto de vista contemporáneo, que el arte indígena no debiese ser sujeto de críticas eurocentristas ni esperar que el arte indígena deba adecuarse a los criterios estéticos posmodernos.

En lo que respecta a mi perspectiva, concuerdo con Suckaer y con aquellos teóricos del arte que distinguen al arte contemporáneo como una corriente artística que se distingue de manera definitiva tanto del modernismo como de las prácticas artísticas que desde finales de la década de 1970 han sido etiquetadas como posmodernismo.

En mi análisis, considero que el arte contemporáneo surge en los últimos veinticinco años, un período en el cual se introdujeron en la esfera artística nuevos temas y materiales, al tiempo que se restituyeron valores modernistas que habían sido marginados por simples prejuicios ideológicos. El arte contemporáneo, gracias a su rica y elaborada amalgama, abre el horizonte a que los artistas no se limiten

exclusivamente a las disciplinas de las artes plásticas, visuales o conceptuales, sino que tengan la libertad de desarrollar sus obras de forma interdisciplinaria e, incluso, transdisciplinaria.

La crítica del arte tradicionalmente ha estado influenciada por los estándares y criterios establecidos por las potencias coloniales y occidentales. Esto ha llevado a la marginalización y subrepresentación de las voces y expresiones artísticas de las culturas no occidentales y subalternas. La descolonización de la crítica del arte busca desafiar esta hegemonía cultural y abrir espacios para que todas las voces y perspectivas sean reconocidas y valoradas.

Para lograr una conciencia estética completa,⁷⁴ es necesario cuestionar y dismantelar las jerarquías estéticas impuestas por el colonialismo y el eurocentrismo. Esto implica reconocer que no existe una única forma "correcta" de hacer arte o de evaluarlo, y que diferentes culturas y comunidades tienen sus propias tradiciones, estilos y enfoques estéticos válidos.

La descolonización de la crítica del arte también implica un esfuerzo por revisar y reinterpretar la historia del arte desde perspectivas no occidentales y subalternas. Esto implica ampliar el canon artístico para incluir artistas y movimientos que han sido ignorados o excluidos, y valorar las contribuciones y narrativas culturales que han sido subestimadas o suprimidas.

⁷⁴ Concepto tomado de "Coatlicue" de Justino Fernández.

Resulta esencial tener en cuenta las dinámicas de poder y las relaciones coloniales que continúan ejerciendo influencia en el ámbito del arte contemporáneo. Dicho reconocimiento nos exige cuestionar y resistir la apropiación cultural, la explotación de artistas y la comercialización descontextualizada de las expresiones artísticas tradicionales y culturales.

Estas prácticas problemáticas, arraigadas en estructuras de dominación, perpetúan desequilibrios y desvalorizan las contribuciones artísticas de comunidades marginalizadas. Como historiadores del arte, debemos promover una perspectiva crítica que destaque la importancia de abordar estas problemáticas, fomentando la inclusión, el respeto y la equidad en la producción, promoción y exhibición de obras de arte.

Es necesario fomentar un diálogo intercultural que valore y reconozca la diversidad de voces y experiencias, trabajando en conjunto para desafiar y superar las relaciones desiguales y opresivas que persisten en el campo del arte contemporáneo..⁷⁵

⁷⁵ Para una dialéctica integral, Véase James Elkins, *Why Art Cannot Be Taught: A Handbook for Art Students* (Urbana: University of Illinois Press, 2001).

6.1. Contemplación e interpretación

La contemplación del arte indígena implica dedicar tiempo y atención para observar, apreciar y sumergirse en la experiencia estética de la obra. Significa acercarse al arte indígena con respeto y apertura, permitiendo que la obra transmita su mensaje y se conecte con el espectador a nivel emocional, espiritual e intelectual. La contemplación nos invita a dejar de lado los prejuicios y expectativas preconcebidas, y a abrirnos a nuevas formas de ver y percibir el mundo a través de la expresión artística indígena.⁷⁶

La interpretación del arte indígena requiere un enfoque sensible y contextualizado. Es importante considerar el trasfondo cultural, las tradiciones, los símbolos y los significados propios de cada comunidad indígena. Esto implica buscar una comprensión más profunda de las representaciones visuales, los símbolos, las técnicas y los materiales utilizados en el arte indígena, así como de los contextos históricos, sociales y espirituales en los que se produce.⁷⁷

La interpretación del arte indígena debe ser guiada por las voces y perspectivas de las propias comunidades indígenas. Es esencial escuchar y aprender de los artistas indígenas, los líderes comunitarios y los expertos en la tradición artística indígena. Esto

⁷⁶ Christina Kreps, *Decolonizing Museums: Representing Native America in National and Tribal Museums* (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018).

⁷⁷ Flora Edouwaye Kaplan, "Indigenous Experience Today," in *Indigenous Experience Today*, ed. Flora Edouwaye Kaplan (Oxford: Berg, 2016), 1-18.

nos permite acceder a una comprensión más profunda y auténtica de las narrativas, los valores y los mensajes que se transmiten a través del arte indígena.⁷⁸

Resulta imperativo reconocer que la contemplación y la interpretación del arte indígena son procesos en constante transformación. A medida que avanzamos hacia la descolonización del campo artístico, es crucial cuestionar y desafiar los marcos interpretativos dominantes, abriendo así espacio para las voces indígenas y las perspectivas diversas.

Este enfoque nos permitirá apreciar en su plenitud la belleza, la riqueza y la complejidad del arte indígena, al tiempo que reconocemos su relevancia en la afirmación de la identidad cultural y la resistencia indígena. Como historiadores del arte, nos corresponde explorar e investigar la historia y las narrativas asociadas a las expresiones artísticas indígenas, pero también debemos fomentar el diálogo y la colaboración con las comunidades indígenas, para que sus voces sean escuchadas y respetadas en la interpretación y valoración de su propio arte.

Este enfoque dinámico y participativo nos permitirá seguir creciendo en nuestro entendimiento y aprecio por el arte indígena, en constante reconocimiento de su poderoso legado cultural y su continua vigencia en el panorama artístico contemporáneo.

⁷⁸ Vine Deloria Jr., "The Power of Place: Native American Heritage Sites and Their Contributions to Indigenous Sovereignty and Well-Being," *American Indian Quarterly* 23, no. 3 (1999): 329-365.

6.2. Lo histórico y lo contemporáneo

En el arte indígena, encontramos una intersección entre lo histórico y lo contemporáneo,⁷⁹ así como entre lo sagrado y lo profano. Estas dualidades reflejan la complejidad y la dinámica de la expresión artística indígena y su relación con el tiempo, el contexto y la espiritualidad.

El arte indígena abarca tanto expresiones históricas arraigadas en tradiciones ancestrales como manifestaciones contemporáneas que responden a los desafíos y cambios del mundo actual. La presencia de elementos históricos en el arte indígena sirve para mantener viva la memoria colectiva, preservar la cultura y transmitir conocimientos tradicionales a las generaciones futuras.⁸⁰ Al mismo tiempo, el arte indígena contemporáneo puede explorar nuevas formas de expresión, adaptarse a los desafíos actuales y abordar temáticas contemporáneas como la identidad, el cambio social y la lucha por los derechos indígenas.⁸¹

El arte indígena puede abarcar tanto lo sagrado como lo profano, reflejando la cosmovisión y la espiritualidad de las comunidades indígenas. Por un lado, encontramos representaciones visuales de lo sagrado, como deidades, rituales, símbolos espirituales y elementos relacionados con la conexión con la naturaleza y el

⁷⁹ Entiéndase como dos maneras de ver el arte y que pueden ser fusionadas en la conciencia. Podemos ir hacia el pasado históricamente y ver la obra como tal vez pudiesen haberla visto los indígenas precolombinos, y observarla de manera presente con todo nuestro contexto contemporáneo.

⁸⁰ Linda Tuhiwai Smith, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples* (London: Zed Books, 2012).

⁸¹ James Clifford, *Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013).

mundo espiritual. Estas representaciones buscan transmitir una dimensión espiritual y trascendente. Por otro lado, el arte indígena también puede abordar aspectos más terrenales y profanos de la vida cotidiana, como las actividades económicas, las relaciones sociales y los desafíos contemporáneos.⁸² Esto muestra la capacidad del arte indígena para abarcar toda la gama de experiencias humanas, desde lo sagrado hasta lo profano.

La delimitación entre lo histórico y lo contemporáneo, así como entre lo sagrado y lo profano, no siempre resulta clara y puede variar en función de las distintas tradiciones culturales y comunidades indígenas específicas. En el contexto del arte indígena, es común encontrar fusiones y transiciones que desafían estas dualidades y reflejan la compleja y dinámica realidad de las comunidades indígenas en constante transformación.

Estas manifestaciones artísticas desafían las categorías preestablecidas, permitiendo la emergencia de nuevas formas de expresión que entrelazan lo histórico y lo contemporáneo, lo sagrado y lo profano. Al trascender estas distinciones, el arte indígena nos invita a reflexionar sobre la fluidez de las nociones tradicionales y a apreciar la vitalidad cultural de estas comunidades, en las que la tradición y la innovación coexisten de manera armoniosa.

⁸² Ruth Bliss Phillips, *Trading Identities: The Souvenir in Native American Art from the Northeast, 1700-1900* (Seattle: University of Washington Press, 1998).

Como críticos del arte, debemos reconocer y valorar estas transiciones y mezclas, explorando las complejidades y matices que revelan sobre la identidad indígena y las dinámicas culturales en constante evolución.

6.2.1. Actitud crítica-histórica y actitud contemplativa-estética

En el arte indígena, podemos identificar dos actitudes distintas pero complementarias: la actitud crítica-histórica y la actitud contemplativa estética.⁸³ Estas actitudes reflejan diferentes enfoques hacia el arte indígena y pueden coexistir en la apreciación y la interpretación de las obras.

Actitud crítica-histórica: Esta actitud implica un enfoque analítico y contextualizado hacia el arte indígena. Se busca comprender las obras desde una perspectiva histórica y social, considerando los contextos políticos, culturales y coloniales en los que se desarrollaron. La actitud crítica-histórica invita a cuestionar las narrativas dominantes y a examinar cómo el arte indígena ha sido influenciado por las relaciones de poder, la colonización y las luchas por la autonomía y los derechos indígenas.⁸⁴ Esta actitud también puede incluir una mirada crítica hacia la apropiación cultural y la representación estereotipada de las comunidades indígenas en el arte occidental.⁸⁵

Actitud contemplativa estética: Por otro lado, la actitud contemplativa estética se centra en la experiencia estética y la conexión emocional con el arte indígena. Esta actitud busca apreciar la belleza, la sensibilidad y la expresión artística de las obras, sin perder de vista la importancia cultural y espiritual que subyace en ellas. La actitud contemplativa estética nos invita a conectarnos con las emociones, las sensaciones y

⁸³ Retomo el concepto de “Coatlicue” de Justino Fernández.

⁸⁴ James Clifford, *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century* (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997).

⁸⁵ Linda Tuhiwai Smith, *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples* (London: Zed Books, 2012).

las impresiones que nos transmiten las obras indígenas, permitiendo que estas nos transporten y nos inspiren.⁸⁶

Estas dos actitudes no son mutuamente excluyentes, y de hecho, pueden enriquecerse y complementarse entre sí. La actitud crítica-histórica nos permite comprender el contexto y las implicaciones sociales y políticas del arte indígena, mientras que la actitud contemplativa estética nos invita a conectarnos con la belleza y la expresión artística intrínseca de las obras.⁸⁷

Tanto la actitud crítico-histórica como la actitud contemplativa estética demandan un enfoque respetuoso y receptivo hacia el arte indígena. Esto implica escuchar y aprender de las voces y perspectivas de las comunidades indígenas, valorar la diversidad de expresiones artísticas y reconocer la agencia y el poder de los artistas indígenas para definir y representar su propia identidad cultural.

Al adoptar esta postura, nos abrimos a la comprensión de la complejidad y la riqueza de las tradiciones artísticas indígenas, y evitamos apropiaciones indebidas y estereotipos simplistas. Reconocemos que el arte indígena es un testimonio vibrante de la vitalidad y la resistencia de las culturas indígenas, y que las comunidades indígenas son las guardianas y las portadoras de su patrimonio artístico.

⁸⁶ Tim Ingold, *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture* (London: Routledge, 2013).

⁸⁷ Ruth Bliss Phillips, *Trading Identities: The Souvenir in Native American Art from the Northeast, 1700-1900* (Seattle: University of Washington Press, 1998).

Al situar a los artistas indígenas en el centro de la narrativa artística, se les otorga el reconocimiento y la autonomía que merecen, y se fomenta un diálogo enriquecedor que promueve la justicia cultural y la equidad en el campo del arte. Este enfoque respetuoso y abierto nos permite apreciar y aprender de las expresiones artísticas indígenas, nutriéndonos de su sabiduría y contribuyendo a una representación más auténtica y justa de la diversidad cultural en el ámbito artístico.

6.3. Imagen superficial e imagen intelectual

En el arte indígena, podemos distinguir entre la imagen superficial y la imagen intelectual, dos aspectos complementarios que enriquecen la comprensión y la apreciación de las obras.⁸⁸

Imagen superficial: La imagen superficial se refiere a la apariencia visual inmediata de una obra de arte indígena. Esto incluye aspectos como colores, formas, técnicas de representación y materiales utilizados. La imagen superficial captura nuestra atención y nos invita a un primer acercamiento a la obra.⁸⁹ A través de la imagen superficial, podemos apreciar la estética, la habilidad técnica y la belleza visual que el artista ha plasmado en la obra.

Imagen intelectual: La imagen intelectual se adentra en los significados y conceptos más profundos que subyacen en el arte indígena. Va más allá de la apariencia visual y busca comprender las narrativas, los símbolos, los mitos y los mensajes culturales que el artista intenta transmitir. La imagen intelectual requiere una interpretación más profunda y contextualizada, y nos permite adentrarnos en las historias, creencias y cosmovisiones de la comunidad indígena a la que pertenece el artista.⁹⁰ A través de la

⁸⁸ Hegel expresa “la belleza es la unión armónica entre el contenido y la forma, donde la forma sensible es capaz de expresar y comunicar la idea subyacente de manera adecuada” (Hegel 1975).

⁸⁹ Hans Belting, *Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft* (München: Fink, 2005).

⁹⁰ Howard Morphy, "The Anthropology of Art: A Reflection on Its History and Contemporary Practice," *The Art Bulletin* 79, no. 2 (1997): 370-386.

imagen intelectual, podemos descubrir los múltiples niveles de significado y las capas de conocimiento cultural presentes en la obra de arte.

La imagen superficial y la imagen intelectual no deben ser vistas como opuestas o excluyentes, sino más bien como aspectos complementarios de la apreciación del arte indígena. La imagen superficial nos atrae y nos invita a acercarnos a la obra, mientras que la imagen intelectual nos sumerge en la riqueza cultural y simbólica del arte indígena.

Para comprender plenamente el arte indígena, es esencial tener en cuenta tanto la imagen superficial como la imagen intelectual. La apreciación completa del arte indígena requiere no solo la admiración de su estética visual, sino también la exploración y comprensión de los significados culturales y simbólicos que se encuentran en la esencia de la obra.

Tanto la imagen superficial y la imagen intelectual se entrelazan de manera complementaria en el arte indígena. La imagen superficial nos brinda una apreciación inicial de la obra a través de su impacto visual inmediato, mientras que la imagen intelectual nos invita a explorar y comprender los significados culturales y simbólicos más profundos que subyacen en ella. Ambas dimensiones son indispensables para una apreciación completa del arte indígena, ya que nos permiten disfrutar de su belleza estética y, al mismo tiempo, comprender su riqueza cultural y espiritual. Al entrelazar estas dos perspectivas, nos adentramos en la complejidad y la profundidad de las

expresiones artísticas indígenas, valorando tanto su aspecto visual como su carga simbólica y su contexto cultural. Así, apreciamos el arte indígena en toda su plenitud, honrando la diversidad de formas y significados que enriquecen nuestra comprensión del mundo y nos conectan con las cosmovisiones indígenas.

7. CONCLUSIONES

En conclusión, a través de la crítica analógica y la valoración internacional, he logrado comprender y apreciar la riqueza y la diversidad de las expresiones artísticas de las comunidades indígenas en México y más allá. Esta perspectiva crítica ha desafiado los marcos interpretativos eurocéntricos y colonialistas que han dominado durante mucho tiempo la comprensión del arte, abriendo camino a una apreciación más auténtica y contextualizada del arte indígena.

A lo largo de este ensayo, he explorado los mecanismos y las características del arte indígena, reconociendo la importancia de la visión colectiva y la subjetividad en estas expresiones artísticas. También acoto la cosmovisión y el espacio mítico del arte indígena, entendiendo cómo los mitos y las representaciones simbólicas dan forma a la visión del mundo de las comunidades indígenas, y no solamente como una historia falsa declarada por la crítica eurocentrista.

Además, destaco la pluralidad teológica presente en el arte indígena, reconociendo la diversidad de creencias y la incorporación de elementos religiosos en las representaciones artísticas. Me parece importante resaltar la irrupción de los filósofos modernos y la resistencia contra la tradición artística indígena, reconociendo los desafíos y las tensiones que han surgido en este contexto, por lo que la relación religiosa y filosófica da cabida a futuras investigaciones que bien merece la pena abordar para una crítica de arte indígena ética.

En cuanto a la expresión formal del arte indígena, subrayo los elementos como la geometría, el antropomorfismo y el punto de vista múltiple, apreciando cómo estos elementos dan forma a las obras y transmiten significados culturales y espirituales.

En relación al contenido del arte indígena, hemos examinado temas como el simbolismo, la abstracción, la metáfora y la expresión significativa, reconociendo cómo el arte indígena comunica mensajes profundos sobre identidad, espiritualidad, historia y preocupaciones sociales y políticas.

Reconozco y destaco, la importancia de la descolonización del arte indígena y la necesidad de desarrollar una conciencia estética completa. Esto implica adoptar actitudes críticas-históricas y contemplativas estéticas, valorando tanto la imagen superficial como la imagen intelectual del arte indígena. Es importante la necesidad de una valoración internacional del arte indígena, reconociendo su importancia y su lugar en el panorama artístico global.

En conjunto, la crítica analógica y la valoración internacional del arte indígena me ha permitido apreciar la diversidad cultural, la creatividad y la profundidad de las expresiones artísticas indígenas. Estas formas de arte son una parte fundamental del patrimonio cultural de las comunidades indígenas y merecen ser reconocidas, respetadas y valoradas en su contexto propio. Al hacerlo, contribuimos a la preservación de la identidad cultural y la promoción de la justicia y el respeto hacia las comunidades indígenas en todo el mundo.

En última instancia, mi exploración del arte indígena ha sido enriquecedora y ha ampliado mi comprensión del poder y la relevancia de estas expresiones artísticas. Como historiador del arte, mi compromiso es seguir promoviendo la valoración y el respeto hacia el arte indígena, trabajando en colaboración con las comunidades indígenas y reconociendo la importancia de su voz y su agencia en la interpretación y preservación de su propio arte. Al hacerlo, contribuimos a la construcción de una historia del arte más inclusiva, diversa y ética.

BIBLIOGRAFÍA

- Anawalt, Patricia. "Indigenous Arts." In *The Oxford Encyclopedia of Mesoamerican Cultures: The Civilizations of Mexico and Central America*. editado por Elsa D. Knecht, vol. 2, 90-92. Oxford University Press, 1998.
- Aristóteles. *Poética*. Editado y traducido por Antonio Giménez-Salinas. Madrid: Gredos, 2018.
- Armstrong, Karen. *A History of God: The 4,000-Year Quest of Judaism, Christianity and Islam*. Vintage, 2012.
- Baca, Muria. "Native American Art and the Spanish Colonial Influence: Historic Connections and Contemporary Explorations." In *Spanish Influence on American Culture: Past and Present*, editado por H. F. Reyman, 135-153. Santa Fe: School for Advanced Research Press, 2012.
- Belting, Hans. *Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft*. München: Fink, 2005.
- Bennett, Tony. *The Birth of the Museum: History, Theory, Politics*. Routledge, 1995.
- Broda, Johanna. *Cosmos y ceremonia en el México antiguo*. Universidad Nacional Autónoma de México, 1991.
- Brown, Anna. "Warfare and the sacred in indigenous art." In *Encyclopedia of the World's Religions*, editado por Susan S. Turner, 1-5. Oxford: Oxford University Press, 2019.

- Chirif, Alberto. *Miradas y voces indígenas: hacia una historia de las artes en América Latina*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, 2009.
- Clifford, James. *Routes: Travel and Translation in the Late Twentieth Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1997.
- Clifford, James. *Returns: Becoming Indigenous in the Twenty-First Century*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013.
- Danto, Arthur C. *The Abuse of Beauty: Aesthetics and the Concept of Art*. Open Court, 2003.
- Deloria, Jesse. *The Power of Place: Indian Art and the Cultural Landscape*. Golden, CO: Fulcrum Publishing, 2012.
- Durand, Gilbert. *Las estructuras antropológicas del imaginario*. Buenos Aires: Amorrortu, 1997.
- Dussel, Enrique. *The Invention of the Americas: Eclipse of "the Other" and the Myth of Modernity*. Continuum International Publishing Group, 1992.
- Eliade, Mircea. *The Sacred and the Profane: The Nature of Religion*. Harcourt Brace & Company, 1959.
- Elkins, James. *Why Art Cannot Be Taught: A Handbook for Art Students*. Urbana: University of Illinois Press, 2001.
- Elkins, James. *Art and Globalization*. University Park: The Pennsylvania State University Press, 2012.
- Fábregas, Antonio. "La gobernabilidad indígena: Desafíos y dilemas." En *Gobernanza indígena en México*, editado por José Dávila y Antonio Fábregas, 35-58. Universidad Iberoamericana, 2013.

- Fernández, Justino. *La escultura prehispánica en México*. México, D.F.: Fondo de Cultura Económica, 1969.
- García, Adriana. *Arte indígena contemporáneo: expresión, identidad y resistencia*. Editorial Universitaria, 2018.
- Gómez, Alejandro. *El arte mesoamericano*. Editorial X, 2008.
- Gruzinski, Serge. *The Mestizo Mind: The Intellectual Dynamics of Colonization and Globalization*. Routledge, 1999.
- Hegel, Georg Wilhelm Friedrich. *Estética*. Barcelona: Península, 1975.
- Hernández, Raúl. *Arte indígena contemporáneo en México: Entre la tradición y la innovación*. Ediciones Culturales de México, 2020.
- Ingold, Tim. *Making: Anthropology, Archaeology, Art and Architecture*. London: Routledge, 2013.
- Jung, Carl Gustav. *Man and His Symbols*. Anchor Press, 1964.
- Kaplan, Flora Edouwaye. "Indigenous Experience Today." In *Indigenous Experience Today*, editado por Flora Edouwaye Kaplan, 1-18. Oxford: Berg, 2016.
- Kreps, Christina. *Decolonizing Museums: Representing Native America in National and Tribal Museums*. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018.
- Kroeber, Alfred L. *Anthropology: Culture Patterns & Processes*. Harcourt Brace & Co., 1948.

- López, Juan Manuel. "Indigenous Art and the Negotiation of Cultural Identity in Modern Mexico." In *Comparative Indigenous Media Cultures*, editado por David Niles, 227-246. Lincoln: University of Nebraska Press, 2015.
- Martínez, Javier. "Contemporary Indigenous Art and the Environment: Toward an Aesthetics of Transformation." In *The Aesthetics of Education*, editado por Robert Phillips y Jarka Nespov, 217-230. Rotterdam: Sense Publishers, 2017.
- Martínez, Juan. *Arte y cultura indígena en la México contemporánea*. Ediciones del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2015.
- Merleau-Ponty, Maurice. *Fenomenología de la percepción*. Barcelona: Planeta, 2012.
- Mignolo, Walter D. *Desobediencia epistémica: Retórica de la modernidad, lógica de la colonialidad y gramática de la descolonialidad*. Buenos Aires: Ediciones del Signo, 2009.
- Nicholson, H. B. *Mexico: From the Olmecs to the Aztecs* (7th ed.). Thames & Hudson, 2005.
- Phillips, Ruth Bliss. *Trading Identities: The Souvenir in Native American Art from the Northeast, 1700-1900*. Seattle: University of Washington Press, 1998.
- Phillips, Ruth Bliss. *Representing the People: Native Artists and the Power of Authenticity*. University of New Mexico Press, 2012.
- Said, Edward W. *Orientalism*. Vintage Books, 1978.
- Schiller, Friedrich. *Sobre la educación estética del hombre*. Edición y traducción por Carmen Roldán. Madrid: Alianza Editorial, 2004.

- Smith, Christian. "Indigenous Religions." In *The Routledge Companion to the Study of Religion*, editado por L. Hinnells, (2013) 495-512. 2nd ed.
- Smith, Laura. *Símbolos y espiritualidad en el arte azteca*. Editorial Páramo, 2010.
- Smith, Linda Tuhiwai. *Decolonizing Methodologies: Research and Indigenous Peoples*. London: Zed Books, 2012.
- Suckaer, Iñaki. *Arte indígena contemporáneo: dignidad de la memoria y apertura de cánones*. Samsara, 2018.
- Tedlock, Dennis. *The Spoken Word and the Work of Interpretation*. University of Pennsylvania Press, 1992.
- Turner, Victor. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Aldine Transaction, 1969.

HEMEROGRAFÍA

- Ancona, Francesco. "Contemporary Indigenous Art and the Challenges of Globalization: The Case of Mexico." *Journal of Latin American Cultural Studies* 28, no. 2 (2019): 221-240.
- Ávila, Rosa. "El simbolismo en el arte indígena." *Revista de Estudios Culturales* 52, no. 2 (2017): 89-106.
- Bárcenas, José. "Justicia indígena en México: ¿un derecho humano?" *Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Nuevo León* 9, no. 18 (2012): 13-36.
- Bartra, Roger. "The Emergence of the Modern Mexican Landscape." *Cultural Anthropology* 8, no. 2 (1993): 129-150.
- Cruz, Mariana. "La representación de las deidades en el arte indígena: un estudio comparativo." *Revista de Arte y Cultura Visual* 27, no. 2 (2014): 89-106.
- Deloria Jr., Vine. "The Power of Place: Native American Heritage Sites and Their Contributions to Indigenous Sovereignty and Well-Being." *American Indian Quarterly* 23, no. 3 (1999): 329-365.
- Díaz, Mariana. "La preservación de la historia y la memoria colectiva en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Arte y Cultura Visual* 34, no. 2 (2017): 45-62.
- García, Adriana. "El punto de vista múltiple en el arte indígena." *Revista de Estudios Visuales* 43, no. 2 (2018): 87-105.

- García, Adriana. "Indigenous Art and the Environment: Exploring the Relationship between Nature, Culture, and Sustainability." *Latin American Perspectives* 45, no. 1 (2018): 105-120.
- García, Juan. "El antropomorfismo en el arte indígena: una aproximación antropológica." *Revista de Estudios Indígenas* 32, no. 1 (2015): 45-62.
- García, Ricardo. "El arte indígena y la afirmación de la identidad cultural." *Revista de Estudios Culturales* 45, no. 3 (2018): 127-142.
- Gómez, Ana. "El arte indígena como plataforma para la expresión de preocupaciones sociales y políticas." *Revista de Estudios Culturales* 56, no. 1 (2019): 78-93.
- Gomez-Pompa, Arturo. "Cultural heritage and biodiversity in Mexico." *Ambio* 31, no. 7-8 (2002): 654-662.
- Gómez, Raúl. "Representation of War in Indigenous Art." *Latin American Perspectives* 42, no. 5 (2015): 132-148.
- González, Luisa. "Expresión emocional en el arte indígena antropomórfico contemporáneo." *Revista de Arte y Cultura Visual* 25, no. 2 (2020): 78-95.
- González, María. "Abstracción y expresión emocional en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Arte y Cultura Visual* 36, no. 3 (2019): 121-138.
- Gutiérrez, Ana. "Geometría y simbolismo en el arte indígena." *Revista de Estudios Culturales* 52, no. 2 (2017): 78-94.
- Hernández, Juan. "El arte indígena y su significado en la sociedad contemporánea." *Revista de Estudios Sociales*, no. 61 (2017): 32-48.

- Hernández, Juan. "El arte indígena y la representación de la naturaleza en la geometría." *Revista de Artes y Humanidades* 35, no. 1 (2020): 45-62.
- Hernández, Mario. "The Role of Indigenous Art in the Preservation of Indigenous Identity and Knowledge." *Journal of Indigenous Wellbeing* 2, no. 1 (2017): 29-40.
- Hernández, Mario. "Indigenous Art as a Spiritual Expression: An Exploration of Artistic Practices in Native American Cultures." *Journal of Ethnic and Cultural Studies* 6, no. 2 (2019): 67-85.
- Hernández, Mario. "Punto de vista múltiple y diversidad cultural en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Arte y Cultura Visual* 34, no. 3 (2019): 112-129.
- Lommel, Andreas. "The World of the Ancient Maya: A Tribute to Sir Eric Thompson." *The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland* 97, no. 2 (1967): 194-197.
- López, Andrés. "El simbolismo de las deidades en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Estudios Visuales* 52, no. 4 (2019): 73-89.
- López, María. "Estética de la geometría en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Estudios Visuales* 20, no. 2 (2019): 112-130.
- López, María. "Procesos creativos en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Artes y Humanidades* 25, no. 1 (2020): 56-73.
- López, Raúl. "Identidad cultural y resistencia en el arte indígena contemporáneo." *Revista de Estudios Visuales* 43, no. 3 (2016): 107-124.
- Maldonado, Juan. "La metáfora en el arte indígena: una aproximación cultural y estética." *Revista de Estudios Visuales* 45, no. 1 (2018): 75-92.

- Martínez, Rodrigo. "Identidad cultural y geometría en el arte indígena mexicano." *Revista de Antropología Cultural* 41, no. 3 (2016): 56-72.
- Martínez, Rodrigo. "Narrativa y temporalidad en el arte indígena con punto de vista múltiple." *Revista de Estudios Culturales* 51, no. 1 (2016): 45-62.
- Morales, Rafael. "Antropomorfismo y narrativa en el arte indígena de América Latina." *Estudios Culturales* 42, no. 3 (2017): 112-130.
- Morphy, Howard. "The Anthropology of Art: A Reflection on Its History and Contemporary Practice." *The Art Bulletin* 79, no. 2 (1997): 370-386.
- Morphy, Howard. "Art as a Mode of Engagement: Thoughts on the Art of Yolngu People." *Oceania* 69, no. 2 (1999): 74-85.
- Pacheco-Vega, Raúl, Enrique Jiménez-Álvarez, y María Antonieta Gutiérrez-López. "Los espacios de participación y consulta en México: aproximaciones desde la diversidad cultural." *Revista de Ciencias Sociales* 24, no. 1 (2018): 7-24.
- Pérez, Ricardo. "El arte indígena y su relación con la identidad cultural." *Revista de Estudios Culturales* 42, no. 2 (2019): 89-105.
- Quijano, Aníbal. "Coloniality of Power and Eurocentrism in Latin America." *International Sociology* 15, no. 2 (2000): 215-232.
- Sánchez, Esteban. "El arte indígena y la valoración estética." *Revista Latinoamericana de Estudios sobre Cuerpos, Emociones y Sociedad* 8, no. 22 (2017): 67-79.
- Sánchez, Miguel. "Identidad cultural y diversidad étnica en el arte indígena antropomórfico." *Revista de Estudios Culturales* 56, no. 2 (2019): 87-102.

- Smith, Jason. "Indigenous Warriors and the Performance of Sovereignty." *Native American and Indigenous Studies* 5, no. 2 (2018): 73-99.
- Smith, Jason. "La conexión con la naturaleza y la espiritualidad en el arte indígena." *Revista de Arte y Cultura Visual* 41, no. 4 (2018): 145-162.
- Smith, Paul. "Indigenous Art and the Legacy of Colonialism: Reflections on the Work of Rebecca Belmore." *Canadian Journal of History* 53, no. 3 (2018): 509-536.
- Vázquez, Luis Enrique. "De la defensa a la promoción: arte popular e identidades indígenas." *Desacatos* 46 (2014): 38-52.
- Vázquez, Sergio. "La geometría como elemento estético en el arte indígena." *Revista de Investigación Artística* 25, no. 2 (2018): 87-102.