

Guatemala, 19 de septiembre de 2019
Producto No. 002-2019

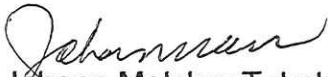
Licenciada:
LUCÍA ARMAS
Directora de Fomento de las Artes
Dirección General de las Artes
Vice ministerio de Cultura
Ministerio de Cultura y Deporte
Su despacho

Licenciada Armas:

De manera atenta me rijo a usted con el propósito de presentar las líneas de investigación de la historia del arte en comunidades indígenas de Guatemala, conforme a lo estipulado en el Contrato Administrativo No. 6542-2019, aprobado mediante Resolución No. VC-DCA-082-2019, por Servicios prestados correspondientes al producto número 2: **“Líneas de investigación de la historia del arte en comunidades indígenas de Guatemala”**.

De acuerdo con los alcances específicos definidos en los términos de referencia, el producto ha sido desarrollado tomando en consideración la variedad de manifestaciones artísticas que han tenido y tienen los pueblos indígenas de Guatemala. Fue entregado a la Dirección General de las Artes y luego se recibieron instrucciones verbales, las cuales fueron realizadas. Ahora se entrega la nueva versión en **tipo de letra arial 12 con espacio 1.15 en versión impresa y digital**.

Esperando que el mismo sea de su satisfacción, me suscribo deferentemente,

Johann Melchor Toledo
Doctor en Historia del Arte
Licenciado en Historia
Colegiado, 8566

Licda. Lucía Armas
Vo. Bo. Jefe inmediato superior
Dirección General de las Artes
Ministerio de Cultura Y Deportes

Faint header text at the top of the page.

Vertical text on the right side of the page, possibly a date or reference.

First main paragraph of text, appearing as a block of faint characters.

Second main paragraph of text, continuing the faint block of characters.

Centered text block, possibly a signature or a specific note.

Faint text at the bottom left of the page.

Ministerio de Cultura y Deportes
Departamento de Investigación Artística
Comisión de la Investigación del Arte en
Guatemala

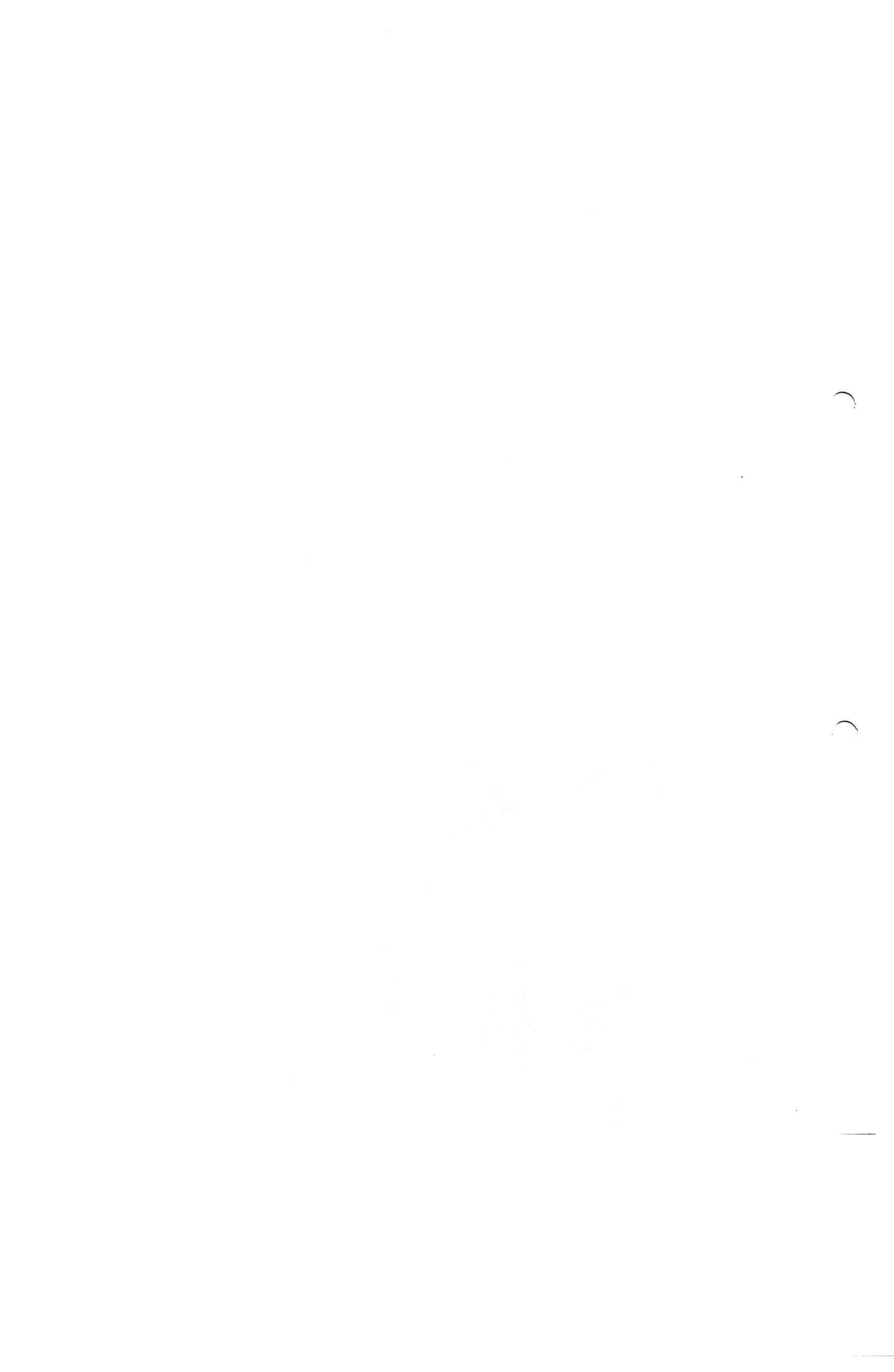
Líneas de investigación de la
historia del arte en comunidades
indígenas de Guatemala

Johann Estuardo Melchor Toledo

Doctor en Historia del Arte

Parroquia de San Juan Alotenango y los volcanes de Fuego y Acatenango.
Fotografía de Leonel Sosa Santizo

Líneas de investigación de la historia del arte en comunidades indígenas de Guatemala

Johann Melchor Toledo

Las comunidades indígenas han sido abandonadas en muchos aspectos con relación a la ciudad de Guatemala y otros grandes centros urbanos. En cuestiones de historia del arte pocos estudios se conocen con respecto a este tema. Por ejemplo, tenemos la tesis de licenciatura en historia de Juan Haroldo Rodas Estrada ya difunto. Su tema fue el arte en el pueblo de San Agustín Acasaguastlán¹. Carlos René García Escobar trabajó el *Atlas Danzario de Guatemala*, en este libro recopiló todas las danzas de los pueblos de Guatemala². En mi tesis de licenciatura en historia trabajé a La Antigua y sus pueblos vecinos y las penurias que tuvieron después del traslado de la ciudad, este estudio abarcó 40 años de 1780 a 1820³. Edgar Barrillas escribió ha hecho estudios sobre cine en Guatemala que muestran a los pueblos indígenas. Esto ha trazado líneas de investigación entre cine, arquitectura, arte popular e indígenas en Guatemala⁴. El aporte de los indígenas también es importante, Edvin Quisquinay Alcor ha realizado un estudio muy completo sobre el curato de Sumpango durante el período hispánico. Destaca su gran aporte al estudio de las cofradías⁵.

Se hace necesario que el Ministerio de Cultura y Deportes a través de la Dirección de Investigación Artística logre tener líneas de investigación constantes en el área indígena de Guatemala, para así poder reconstruir la historia del arte de cada uno de los pueblos de Guatemala. Esto permitirá la inclusión del pueblo maya en los estudios del arte y su historia en Guatemala.

¹ Haroldo Rodas Estrada. *Historia del templo de San Agustín de la Real Corona: un acercamiento socio-artístico*. Tesis de licenciatura en historia, USAC. 1985.

² Carlos René García Escobar. *Atlas danzario de Guatemala*. Guatemala: Dirección General de Investigación (DIGI). USAC. 1996.

³ Johann Estuardo Melchor Toledo. *Vida social y religiosa de La Antigua Guatemala y los pueblos vecinos de 1780 a 1820*. Tesis de licenciatura en historia, Universidad del Valle de Guatemala. 2003.

⁴ Edgar Barrillas, Gabriela Grijalva e Isabel Rodas. Prólogos de Regina Fuentes Oliva, y Luis Pedro Taracena. *Tres exposiciones reflexiones. Exposiciones itinerantes en fotografías de los noticieros de la Tipografía Nacional, 1929-1942*. Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas-USAC, Comisión de la Investigación del Arte en Guatemala. 2018.

⁵ Edvin Quisquinay Alcor. *Historia sociorreligiosa del curato de San Agustín Sumpango, 1524-1821*. Tesis de licenciatura en historia, Universidad Francisco Marroquín. 2018

Estas líneas pretenden guiar a los futuros investigadores del arte en su tarea de rescate del arte y su historia. Son temas complicados, especialmente si se trata de temas antiguos, porque la información se ha perdido y los estudios se hacen en base a documentos y las obras de arte. Los documentos se encuentran dispersos y entre más antiguos se hace más difícil leerlos. En el caso de la historia del arte prehispánico es aún más complicado porque la información se reduce muchas veces solo a la obra de arte.

Los temas generadores son historia del arte, arte y memoria histórica, arte y patrimonio y artes tradicionales. El arte incluye música, teatro, arquitectura, danza, escultura, pintura, grabado, cerámica, platería, literatura, cine, bordados y las manifestaciones efímeras como alfombras, velaciones, altares, arcos de flores, adornos procesionales, comidas, entre otras.

Se espera que cada línea de investigación sea tratada por un grupo interdisciplinario de profesionales y artistas. Los ejes transversales de estas líneas de investigación, identidad, respeto e inclusión. Todas las líneas de investigación deben tener como objetivos comunes la realización del registro de patrimonio de las obras de arte, la inclusión de la mujer, y finalmente, la posterior publicación y difusión de las investigaciones, que seguramente será uno o dos años después de terminado el estudio. Al finalizar el texto se encuentra una bibliografía que incluye varias investigaciones tanto generales o particulares, que pueden servir de punto partida para las futuras investigaciones que financie el Ministerio de Cultura y Deportes.

Las líneas de investigación que sugiero para la historia del arte de los pueblos indígenas son:

1. Arquitectura religiosa y civil de los períodos hispánico e independiente

Objetivos:

- Reconocer los estilos artísticos en la arquitectura guatemalteca hispánica e independiente, así como el aporte de la cultura de los pueblos indígenas.
- Identificar el problema de los sismos en la arquitectura y las formas de restauración de daños causados por estos fenómenos naturales, para así poder sugerir previsiones y restauraciones.
- Establecer y reconocer patrones decorativos en la arquitectura de los pueblos indígenas.

Tema:

Estudios relacionados con la arquitectura del período hispánico o el independiente. Se podrán registrar los tipos de adornos en las fachadas, las plantas, los materiales

constructivos, el problema de los sismos y la función social. Se destacarán los aportes culturales mayas y de otros pueblos mesoamericanos.

Perfil profesional:

Arquitectos que se dediquen a los estudios históricos o historiadores del arte.

2. Pintura y escultura religiosa de los períodos hispánico e independiente

Objetivos:

- Establecer las imágenes mayor devoción de los pueblos indígenas, que mueven grandes cantidades de personas que las siguen.
- Identificar la función social, religiosa y didáctica de las imágenes en los pueblos indígenas.
- Reconocer la identidad nacional en las imágenes de los pueblos indígenas.
- Buscar a los artistas y sus obras en los pueblos indígenas.
- Recomendar formas de prevención de robos, restauración y conservación de imágenes.
- Averiguar sobre el despojo cultural de algunas imágenes, sus causas, consecuencias tanto para la población como para el patrimonio cultural y la identidad nacional.

Tema:

Se harán estudios que muestren el poder de las imágenes, la devoción popular, las cofradías que las mandaron a hacer y les han cuidado por muchos siglos. Su estado de conservación. Se averiguará sobre la pérdida de imágenes y sus razones. Se podrían hacer propuestas para restauración y conservación.

Perfil profesional:

Historiador del arte, restaurador o un artista que demuestre interés y estudios históricos.

3. Música en todas las épocas

Objetivos:

- Rescatar melodías, sonidos y partituras de los indígenas guatemaltecos.
- Reconocer instrumentos musicales o útiles sonoros de los indígenas guatemaltecos.
- Brindar conciertos con la música rescatada.
- Escribir biografías de músicos indígenas.

- Establecer la historia de los instrumentos musicales que han utilizados los indígenas.
- Fomentar y apoyar los estudios de la marimba en los pueblos indígenas de Guatemala.

Tema:

La música es sumamente importante en los pueblos indígenas. Sus procesiones, festividades y momentos más íntimos van acompañados de música. Los instrumentos que pueden ser estudiados son tambores, flautas, marimba, entre otros. Se puede hacer un rescate de las melodías, partituras y sonidos.

Perfil profesional:

Músico que se dedique a la historia de la música o historiador del arte con estudios de música.

4. Danza

Objetivos:

- Rescatar y conservar las danzas tradiciones de los pueblos indígenas de Guatemala.
- Reconocer y conservar la indumentaria de los danzantes.
- Rescatar la música que acompaña a los danzantes.
- Explicare la función social, la tradición y la identidad de las danzas tradicionales en los pueblos indígenas de Guatemala.

Tema: Se pueden continuar los estudios sobre las danzas tradicionales, tanto en su conservación y evolución, como en sus trajes y detalles de cada población.

Perfil profesional:

Antropólogo, historiador del arte o músico. Pueden participar varios profesionales.

5. Trajes tradicionales

Objetivos:

- Establecer y comparar los diferentes diseños de los trajes tradicionales de los pueblos indígenas de Guatemala.
- Identificar el valor ceremonial, tradicional y cotidiano de los trajes tradicionales, para fomentar el respeto a la cultura indígena.

Tema: La indumentaria de los indígenas guatemaltecos es parte integral que debe estudiarse y rescatarse. Los estudios van enfocados en realizar los catálogos de

diseños, estudios de la técnica, los materiales, las variaciones a través del tiempo y la puesta en valor de la cosmovisión maya.

Perfil profesional:

Antropólogo y personas de los pueblos indígenas guatemaltecos

6. Pintura y escultura moderna y contemporánea

Objetivos:

- Reconocer a los artistas indígenas contemporáneos y darlos a conocer.
- Fomentar que los artistas indígenas conozcan a fondo sus obras y logren las razones que los llevaron a crearlas.
- Valorar a los artistas indígenas y la memoria histórica que ellos resguardan.

Tema: Los indígenas están presentes en la pintura y escultura contemporánea. El maestro Enrique Cay de Sumpango es digno ejemplo de ellos. Trabaja obra pictórica y escultura. Se pueden realizar estudios de artistas indígenas actuales y de algunos ya difuntos que en los últimos tiempos han producido obras. Se pueden hacer las biográficas, los catálogos de obras y demás aspectos de su arte.

Perfil profesional:

Artistas indígenas guatemaltecos e historiadores del arte contemporáneo

7. Ciudades mayas y de otros pueblos del período prehispánico

Objetivos:

- Reconocer el valor, los estilos y la función social de las ciudades mayas y de otros pueblos del período prehispánico.
- Establecer los patrones estéticos de los mayas, olmecas y otros pueblos del período prehispánico.

Tema: Las urbes mayas merecen un estudio completo de sus construcciones y la estética que forma parte sustancial de su forma. Se pueden hacer estudios de algunas ciudades y luego comparar cada ciudad, para así poder comprender la forma como los mayas manejaron los espacios urbanos.

Perfil profesional:

Arqueólogo, arquitecto o historiador del arte

8. Escultura y pintura mural maya del período prehispánico

Objetivos:

- Identificar las esculturas mayas del período prehispánico por su formas, decoraciones y materiales
- Reconocer los materiales utilizados en la pintura mural maya.
- Establecer las formas de conservación y restauración de las esculturas y pinturas murales mayas.

Tema: Los mayas desarrollaron esculturas y pinturas murales, que pueden ser estudiadas en materiales, técnicas, temas, para poder acercarnos a la vida cotidiana a través del arte.

Perfil profesional:

Arqueólogo, historiador del arte, pintor, químico o equipos de varios profesionales.

9. Cerámica en todas las épocas de la historia de Guatemala

Objetivos:

- Identificar las piezas de cerámica de los pueblos indígenas de diferentes épocas de la historia de Guatemala.
- Reconocer los patrones decorativos de cada época histórica.
- Escribir la historia de la cerámica guatemalteca de los pueblos indígenas.

Tema: La cerámica ha acompañado a todas las épocas de la historia de Guatemala, por lo que se pueden hacer estudios encaminados a sistematizare, unificar la historia de la cerámica en Guatemala.

Perfil profesional:

Historiador del arte

10. Platería

Objetivos:

- Establecer las características de la platería guatemalteca del período colonial, que se conserva en los pueblos indígenas.
- Identificar y diferenciar piezas específicas de platería y elaborar estudios profundos de algunas obras, que se conservan en los pueblos indígenas.
- Reconocer las características de las piezas de plata de los pueblos indígenas que permitan identificar autoría, como por ejemplo las marcas de los plateros.

Tema: Se pueden hacer estudios de platería sobre cálices, incensarios, dagas, resplandores u otros atributos iconográficos o vasos sagrados que permitan establecer los patrones que llevaron a la platería guatemalteca a tener tanta fama.

Perfil profesional:

Historiador del arte

11. Bordados

Objetivos:

- Reconocer los bordados guatemaltecos que se conservan en los pueblos indígenas y diferenciarlos por siglos.
- Elaborar catálogos de bordados en los pueblos indígenas.
- Reconocer las características de los bordados que permitan identificar generar criterios que permitan encontrar a los autores.
- Rescatar y valorar el trabajo de los maestros indígenas bordadores, que conservan su arte.

Tema:

Se pueden hacer estudios que permitan la puesta en valor de los maestros indígenas bordadores que todavía conservan esta tradición. Hacer catálogos de sus obras y ver las características comunes que identifican al maestro bordador.

Perfil profesional:

Historiador del arte y maestros bordadores

12. Literatura y textos indígenas

Objetivos:

- Fomentar estudios sobre la literatura de los pueblos indígenas.
- Rescatar textos indígenas guatemaltecos en archivos y bibliotecas.
- Identificar las obras de la literatura indígena contemporánea.

Tema: La obra literaria indígena es muy valiosa y por lo cual debe rescatarse y promoverse. Se pueden identificar a los maestros que escriben literatura indígena y además se pueden valorar la literatura antigua de los pueblos de Guatemala. Se pueden realizar estudios de análisis pormenorizado de las obras y su vinculación con la cultura indígena.

También existen textos indígenas que guardan la historia de los pueblos de Guatemala, escritos en lenguas mayas durante la época hispánica. Se pueden hacer búsquedas y rescate de los diferentes textos para salvaguardar la historia y el arte de las lenguas indígenas.

Perfil profesional:

Historiador, lingüista o paleógrafo.

13. Patrimonio cultural tangible

Objetivos:

- Elaborar propuestas de rescate y resguardo del patrimonio cultural tangible de los indígenas ante desastres naturales, robos y deterioro del tiempo.
- Hacer la historia y descripción de edificios arquitectónicos para declararlos patrimonio cultural tangible de los pueblos indígenas.
- Elaborar la historia de alguna pintura o escultura que pueda ser reconocida como patrimonio cultural tangible de los pueblos indígenas.

Tema: El patrimonio cultural es importante resguardarlo y rescatarlo. Se pueden hacer estudios del patrimonio que está en riesgo y las formas y propuestas para evitar su pérdida. También se puede investigar sobre algún edificio arquitectónico, con el fin de que se proponga su declaración como patrimonio cultural de la nación y/o de la humanidad. Las pinturas y esculturas también pueden ser objeto de estudios con fines de preservar el patrimonio cultural.

Perfil profesional:

Historiador del arte

14. Patrimonio cultural intangible

Objetivo:

- Elaborar estudios que permitan el rescate, difusión y declaración de patrimonio cultural intangible de los pueblos indígenas.
- Rescatar recetas de comida indígena.
- Fomentar la declaración como patrimonio cultural intangible de la nación de los platillos indígenas.
- Valorar a los artistas indígenas del patrimonio intangible y sus obras de arte.
- Evaluar y estimar el papel que juegan las cofradías, hermandades y guachivales en la historia del arte de los pueblos indígenas.
- Reconocer la importancia de las fiestas patronales en la identidad de los pueblos indígenas y de Guatemala.
- Rescatar el arte tradicional de los pueblos indígenas.

Tema:

Se dirigirán estudios sobre las comidas indígenas, las procesiones, la Semana Santa, la Navidad, las fiestas patronales, las velaciones, la religiosidad indígena, las cofradías, hermandades y guachivales. Se pueden hacer estudios con el fin de declarar alguna festividad indígena como patrimonio cultural de la nación y/o de la humanidad.

Perfil profesional:

Historiador del arte o antropólogo

15. Cine y los pueblos indígenas

Objetivos:

- Realizar estudios de obras cinematográficas o televisivas, que se hicieron en Guatemala u otro país, que permitan hacer estudios sobre los pueblos indígenas.
- Fomentar los estudios interdisciplinarios para la historia del arte de los pueblos indígenas.

Tema:

El cine y la producción televisiva con relación a los pueblos indígenas, sus costumbres, obras arte y tradiciones.

Perfil profesional:

Historiador, historiador del arte o comunicador social.

Bibliografía

Acuña G., Augusto. *Los terremotos de Antigua Guatemala y los de la Nueva Guatemala de la Asunción. Guatemala de ayer y de hoy*. Guatemala: Tipografía Nacional. 1973.

Álvarez Arévalo, Miguel. *Manuscritos de Covalchaj*. Colección de documentos históricos. Vol. I. Guatemala, Serviprensa Centroamericana. 1987.

Amerlinck, María Concepción. *Las catedrales de Santiago de los Caballeros de Guatemala*. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 1981.

Barillas, Edgar, Gabriela Grijalva e Isabel Rodas. Prólogos de Regina Fuentes Oliva, y Luis Pedro Taracena. *Tres exposiciones reflexiones. Exposiciones itinerantes en fotografías de los noticieros de la Tipografía Nacional, 1929-1942*. Guatemala: Instituto de Investigaciones Históricas-USAC, Comisión de la Investigación del Arte en Guatemala. 2018.

Berlín, Heinrich. *Historia de la imaginería Colonial en Guatemala*. Guatemala: Editorial del Ministerio de Educación Pública. 1952.

Borromeo, Carlos. *Instrucciones de la fábrica y del ajuar eclesiásticos*. Introducción, traducción y notas de Bulmaro Reyes Coria. Segunda edición. México: Universidad Nacional Autónoma de México. 2010.

Díaz, Víctor Miguel. *Narraciones*. Guatemala: Tipografía Nacional. 1919.

Gallo, Antonio. *Escultura colonial en Guatemala. Evolución estilística de los siglos XVI-XVII-XVIII*. Guatemala: Instituto de Arte Colonial/Ediciones de la Dirección General de Cultura y Bellas Artes. 1979.

García Escobar, Carlos René. *Atlas danzario de Guatemala*. Guatemala: Dirección General de Investigación (DIGI). USAC. 1996.

González Villanueva. Gustavo. *La Antigua Guatemala. Identidad y proyección*. Conferencia dictada en la Casa de la Cultura. La Antigua Guatemala: Instituto Femenino de Estudios Superiores IFES (Universidad del Istmo). 5 de mayo de 2004.

Melchor Toledo, Johann Estuardo. *Vida social y religiosa de La Antigua Guatemala y los pueblos vecinos de 1780 a 1820*. Tesis de licenciatura en historia, Universidad del Valle de Guatemala. 2003.

Núñez de Rodas, Edna. "El maestro estofador de la purísima de Ciudad Vieja, Guatemala", en *Historia y antropología*, edición de Jorge Luján Muñoz. Guatemala: Departamento de publicaciones, Facultad de Humanidades-USAC. págs. 105-112.

Pacheco, Francisco. *El arte de la pintura*, Segunda edición. Madrid: Ediciones Cátedra, 2001.

Paiz de Serra, Isabel (coordinadora). *Teoxché madera de Dios, imaginería colonial guatemalteca*. México: Embajada de Guatemala en México y Museo Franz Mayer. 1997.

Parga y Parga, Pablo. *Investicreación Toda obra artística es una investigación invisible*. Querétaro: Universidad de Querétaro. 2018.

Quisquinay Alcor, Edvin. *Historia sociorreligiosa del curato de San Agustín Sumpango, 1524-1821*. Tesis de licenciatura en historia, Universidad Francisco Marroquín. 2018.

Rodas Estrada, Haroldo. *Historia del templo de San Agustín de la Real Corona: un acercamiento socio-artístico*. Tesis de licenciatura en historia, USAC. 1985.

Toscano, Salvador. "La escultura colonial en Guatemala". *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*. Vol. II, # 5. 1940. págs. 45-53.

van Oss, Adriaan C. *Catholic Colonialism. A Parish History of Guatemala 1524-1821*. Cambridge: University Press. 1986.

Zilbermann de Luján, Cristina. *Aspectos socioeconómicos del traslado de la ciudad de Guatemala (1773-1783)*. Publicación Especial No. 31. Guatemala: Academia de Geografía e Historia de Guatemala. 1987.

Índice

Líneas de investigación de la historia del arte en comunidades indígenas de Guatemala.....	1
1. Arquitectura religiosa y civil de los períodos hispánico e independiente	2
2. Pintura y escultura religiosa de los períodos hispánico e independiente.....	3
3. Música en todas las épocas	3
4. Danza	4
5. Trajes tradicionales	4
6. Pintura y escultura moderna y contemporánea	5
7. Ciudades mayas y de otros pueblos del período prehispánico.....	5
8. Escultura y pintura mural maya del período prehispánico	5
9. Cerámica en todas las épocas de la historia de Guatemala.....	6
10. Platería.....	6
11. Bordados.....	7
12. Literatura y textos indígenas	7
13. Patrimonio cultural tangible	8
14. Patrimonio cultural intangible	8
15. Cine y los pueblos indígenas	9
Bibliografía.....	10