Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires

Seminario de Doctorado

Título: Los colores en los Andes: trayectorias entrecruzadas.

Docente: Dra. Penélope Dransart

Fechas: agosto 2017

Cantidad de horas totales: 36 horas

Lugar y horarios: Centro Universitario Tilcara, Belgrano 445, Tilcara, provincia de Jujuy.

Lunes a Sábado de 9:30 a 12:30 y de 14:00 a 17:00.

PRESENTACIÓN (Fundamentación)

Ver colores es un acto de la percepción. Este acto es una forma de conocer y entender las cosas exteriores obtenida por las impresiones sobre los sentidos. Empero los investigadores de tipo cualitativo nos inscribimos en una paradoja. ¿Cómo podemos enfrentarnos a un sujeto del cual nosotros mismos formamos parte? Dado que casi nunca se ven los colores como un campo de un solo color en forma aislada ¿cómo podemos acercarnos a un entendimiento antropológico de las relaciones entre los colores? ¿Y es posible entender los valores de la gente que utiliza los colores en su vida cotidiana y en sus rituales? El propósito de este programa es ofrecer nuevos abordajes para los campos de la antropología, la arqueología, la historia del arte y otras disciplinas sociales y humanísticas que desarrollan búsquedas en esta temática.

OBJETIVO GENERAL DEL SEMINARIO

El objetivo del seminario es considerar los modos en que los colores interactúan en los diferentes contextos históricos y sociales así como las interacciones que mantienen entre ellos. La relación que mantienen con diferentes soportes materiales (como las gotas del agua cuando sale un arco iris en el cielo, las fibras teñidas y no teñidas en un tejido, los metales etc.) y cómo su apariencia depende de la caída de la luz, forman parte de los objetivos de la propuesta. Los tipos de contraste (por ejemplo los contrastes entre los colores saturados y no saturados, o los contrastes tonales) que se manifiestan en las obras de arte y en los contextos etnográficos juegan un papel importante aquí. En el programa se considera también las cualidades "engañosas" de los colores dado que un color puede adquirir significados simbólicos ambivalentes. Existen asimismo diversas inconsistencias de percepción individual que serán igualmente abordadas en el seminario.

Empezando con las teorías del color que varios autores desarrollaron desde la época de la Iluminación, el programa ofrece una reflexión sobre la interactuación de los colores y las situaciones culturales, considerando dónde y cuándo se los utiliza.

FUNCIONAMIENTO DEL SEMINARIO

El seminario constará de seis clases, cada una de 6 horas; cada jornada será dedicada a un tema específico y se dividirá en dos sesiones. Los temas de cada día son:

- 1. Introducción: los colores y el modo en que interactúan.
- 2. Iluminaciones espaciotemporales
- 3. No es oro todo que reluce
- 4. Palomita, palomita llevaré una wistalla plateada y carmesí
- 5. Reflexiones teóricas
- 6. Conclusiones y presentaciones a cargo de los y las estudiantes

Las clases consisten en presentaciones teóricas y analíticas por parte de la docente, y en espacios para que los y las estudiantes presenten sus problemáticas, preguntas y análisis. Se espera de estos momentos una activa participación, generándose de este modo una instancia de debate (Observar en el detalle de cada jornada los espacios y modalidad de participación).

El seminario contará con una salida de estudio.

EVALUACIÓN

Es un requisito para aprobar el seminario la participación de las clases a partir de las lecturas indicadas como obligatorias para cada día y de los espacios de presentación estipulados.

En la elaboración del trabajo final se debe consensuar con la docente la bibliografía seleccionada del programa para la elaboración del mismo, lo que equivale a una instancia de diálogo y discusión estudiante/docente con el fin de planificar el trabajo. Se espera que se utilice un porcentaje de la bibliografía propuesta en el seminario. El lapso de presentación del trabajo final está fijado por la normativa de la Universidad. El mismo debe ser acompañado del material visual y/o audiovisual que corresponda.

PROGRAMA: CONTENIDOS Y BIBLIOGRAFÍA

[Considerando la organización en 6 clases de 6 horas. Incluir una breve descripción por clase (incluyendo las unidades temáticas) y la bibliografía correspondiente. Desarrollar por unidad temática]

1. Introducción

Clase 1A Introducción. Colores e interacciones Clase 1B Colores, energías y vibraciones

2. Iluminaciones espaciotemporales

La Clase 2 trata de los colores como resultado de usos y prácticas específicos en el pasado.

Clase 2A Rojo/amarillo y azul/verde. El enrojecimiento del pasado y el azul maya. Clase 2B La policromía en el arte prehispánico andino

3. No es oro todo que reluce

La Clase 3 trata de los colores como sustancias materiales

Clase 3A Materias y mentalidades en Europa medieval y entre dos mundos en la época colonial

Clase 3B Materiales y aleaciones

4. Palomita, palomita llevaré una wistalla plateada y carmesí

La Clase 4 trata de los colores como fenómenos de la sinestesia Clase 4A Lo fugaz y la dulzura: el arco iris y otros fenómenos atmosféricos Clase 4B: Lo suave y lo ligero: plumas y vellones

5. Reflexiones teóricas

La Clase 5 intenta presentar una reflexión teórica sobre los colores

Clase 5A Preparación para el último día

Clase 5B Suspirando colores y resumiendo los temas principales del curso: sobre las teorías de las ontologías relacionales

6. Conclusiones

Clase 6A-C Consolidación de los métodos y las prácticas de análisis. Sesión grupal con trabajos o preguntas y problemas en elaboración.

1. Lunes: Introducción

Para poner de relieve nuestra experiencia de percibir los colores, se dedica parte de la sesión de la mañana a los colores como un fenómeno caracterizado por sus aspectos espaciales estudiado por Goethe y Runge, como es el caso de la esfera de los colores. Se hace un énfasis sobre las teorías de los profesores de la escuela del Bauhaus (Josef Albers y Johannes Itten) en la interacción de los colores y en los diferentes tipos de contraste.

La segunda parte de la mañana será destinada a que los y las participantes presenten de manera breve una experiencia propia referida a los colores, específicamente a su contraste; para ello deben reflexionar previamente y llevar la experiencia o situación que les interpela sobre el contraste de color. De ser posible llevar una imagen (fotografía, pintura, objeto, etc.) para la exposición; se solicita llevar esa imagen impresa en colores (!!), este material se utilizará a lo largo del seminario. En la sesión de la tarde se examinan teorías antropológicas que tratan del cromatismo y de los colores como formas de la energía y vibración.

1A Colores e interacciones

Albers, Josef 2010 [1971]. Interacción del color. Alianza Editorial.

Ball, Philip 2012 [2001]. *La invención del color*, translated by José Adrián Vitier. Madrid: Turner

Itten, Johannes 1970. The elements of color. Nueva York: Van Nostrand Reinhold.

Munsell, A.H. and Cleland, T.M. 1921. *A grammar of color: arrangements of Strathmore papers in a variety of printed color combinations according to the Munsell color system*. Mittineague, Mass.: The Strathmore Paper Company. Disponible en: https://archive.org/details/gri c00033125006531145

1A Lecturas de respaldo

Caicedo, Alhena 2003. Aproximaciones a una antropología reflexiva. *Tabula Rasa*, núm. 1, enero-diciembre, 2003, pp. 165-181 Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá, Colombia. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39600108

Firth, Raymond 1985. Degrees of intelligibility. En Joanna Overing (ed.) *Reason and morality*. London: Tavistock Publications 29-45.

Ghasarian, Christian (ed.) 2002. De la etnografía a la antropología reflexiva: nuevos campos, nuevas prácticas, nuevas apuestas. Ediciones del Sol, Serie Antropológica.

Saunders, Barbara 2000. Revisiting *Basic color terms*, *Journal of the Royal Anthropological Institute* (Nueva Serie) 6: 81-99.

1B Colores, energías y vibraciones

Herrera, María Jose y Elias, Andrea 2013. *La energía del color María Martorell*. Salta: Fondo Editorial Secretaria de Cultura de la Provincia de Salta. Disponible en: https://issuu.com/basalta/docs/maria martorell

Lévi-Strauss, Claude. 2016 *Mitológicas, I: lo crudo y lo cocido*. México: Fondo de Cultura Económica.

Taussig, Michael. 2009. What color is the sacred? Chicago: The University of Chicago Press

1B Lecturas de respaldo

Berlin, Brent and Kay, Paul 1969. *Basic color terms: their universality and evolution*. Berkeley: University of California Press. Disponible en: http://pages.ucsd.edu/~jhaviland/LanguageCulture/READINGS/Berlin&KayBCT.pdf

Lévi-Strauss, Claude 1949. *Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss*. Versión electrónica disponible en:

http://classiques.uqac.ca/classiques/mauss_marcel/socio_et_anthropo/0_introduction/intro_socio_et_anthropo.pdf

Taussig, Michael 2013. Mi museo de la cocaína. Universidad de Cauca.

Taussig, Michael 2011. I swear I saw this: drawings in fieldwork notebooks, namely my own. Chicago: The University of Chicago Press.

2. Martes. Iluminaciones espaciotemporales

La Clase 2 trata de los colores como resultado de usos y prácticas específicos en el pasado. En la mañana se examina el uso del rojo como pigmento en el arte rupestre y como tinte en los textiles desde el Arcaico prehispánico. Hay una consideración de la relación entre el rojo y amarillo por una parte y entre el azul y verde por la otra. Ciertas preguntas surgen en cuanto a la relación entre las luces y las cualidades materiales de las tierras, piedras y plantas que se explotaron y utilizaron para producir los colores. Los casos de estudio incluirán el arte maya de Mesoamérica con el fin de proporcionar un eje comparativo. Considerando que las palabras de los colores en idiomas mayas son adjetivos y mantenían conexiones con el mundo físico.

2A Rojo/amarillo y azul/verde

Delamere, François y Guineau, Bernard 2000. *Colors. The story of dyes and pigments*. New York: Harry N. Abrams, Discoveries.

Gallardo, Francisco, Cabello, Gloria, Pimentel, Gonzalo, Sepúlveda, Marcela y Cornejo, Luis 2012. Flujos de información visual, interacción social y pinturas rupestres en el Desierto de Atacama (Norte de Chile), *Estudios Atacameños* 43: 35-52. Disponible en: http://dx.doi.org/10.4067/S0718-10432012000100003

Houston, Stephen, Brittenham, Claudia, Mesick, Cassandra, Tokovinine, Alexandre and Warinner, Christina 2009. *Veiled brightness: a history of ancient Maya color*. Austin: University of Texas Press.

Reyes-Valerio, Constantino 1993. *De Bonampak al Templo Mayor: el azul en Mesoamérica*. México. D.F.: Siglo Veintinuno Editores.

2B La policromía en el arte prehispánico andino

Bergh, Susan E. 2012a. Tapestry woven tunics. In Susan E. Bergh (ed.), *Wari: lords of the ancient Andes*. New York: Thames and Hudson and Cleveland Museum of Art, 158-191.

Dransart, Penelope 2002 Earth, water, fleece and fabric: an ethnography and archaeology of Andean camelid herding. London: Routledge.

Gallardo I., Francisco and Cornejo B., Luis E. 1992. Colores: signos de América andina. En Gallardo I., Francisco, Cornejo B., Luis E., Martínez, José Luis and Mege R., Pedro, *Colores de América*. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino, 9-25. Disponible en: http://www.precolombino.cl/biblioteca/colores-de-america-2/

Price, Karen E., Higgitt, Catherine, Devièse, Thibaut, McEwan, Colin and Sillar, Bill 2015. Tools for eternity: pre-Columbian workbaskets as textile production toolkits and grave offerings. *The British Museum Technical Research Bulletin* 9: 65-86. Disponible en: http://www.britishmuseum.org/pdf/Technical_Bulletin_Volume_9.pdf

Rowe, Ann Pollard 2012. Tie-dyed tunics. In Susan E. Bergh (ed.), *Wari: lords of the ancient Andes*. New York: Thames and Hudson and Cleveland Museum of Art, 192-205.

Sinclaire Aguirre, Carole (ed.) 1999 *Amarras. Arte de teñir en los Andes prehispánicos*. Santiago de Chile: Museo Chileno de Arte Precolombino. Disponible en: http://www.precolombino.cl/biblioteca/amarras-el-arte-de-tenir-en-los-andes-prehispanicos/

2B Lectura de respaldo

Ávila, Florencia 2011. Arqueología polícroma: el uso y la elección del color en expresiones plásticas. *Boletín del Museo Chileno de Arte Precolombino* 16(2): 75-88. https://dx.doi.org/10.4067/S0718-68942011000200007

Cases C., Barbara and Agüero P., Carolina 2004 Textiles teñidos por amarras del Norte Grande de Chile, *Estudios Atacameños* 27: 117-138. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/eatacam/n27/art06.pdf

3. Miércoles: No es oro todo que reluce

Esta jornada está dedicada al uso de colores como sustancias materiales. La sesión de la mañana propone miradas de los materiales utilizados en las ilustraciones de los manuscritos medievales (*illuminated*) y de las mentalidades involucradas en su producción. Por último, se abordará el mercado de colorantes durante la época colonial. La sesión de la mañana se desarrollará en el marco de una salida de estudio al pueblo de Purmamarca para observar las pinturas coloniales en la iglesia y el cerro de siete colores.

En la sesión de la tarde se examinarán los efectos de los colores en los metales y las aleaciones con referencia a la metalurgía prehispánica.

3A Materias y mentalidades medievales en Europa y entre dos mundos durante la época colonial

Gage, J. 1997 [1993]. Color y cultura. La práctica y el significado del color de la Antigüedad a la abstracción. Madrid: Siruela.

Panayotova, Stella, Jackson, Deidre and Paola Ricciardi (eds) 2016. *Colour: the art and science of illuminated manuscripts*. London: Harvey Miller Publishers.

Pastoureau, Michel 2010 [2000]. *Azul. Historia de un color*, traducido por Núria Petit Fonsère. Barcelona: Paidós.

Siracusano, Gabriela 2005. El poder de los colores. De lo material a lo simbólico en las prácticas culturales andinas, siglos XVI-XVIII. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica.

Wolf, Gerhard, Connors, Joseph, and Waldman Louis Alexander 2011. *Colors between two worlds: the Florentine Codex of Bernardino de Sahagún*. Florence:

Kunsthistorisches Institut in Florenz, Max-Planck-Institut, Villa i Tatti and the Harvard University Center for Italian Renaissance Studies.

3A Lecturas de respaldo

Arroyo, Elsa, Espinosa, Manuel E., Falcón, Tatiana y Hernández, Eumelia 2012. Variaciones celestes para pintar el manto de la Virgen. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* XXXIV, no 100: 85-117.

DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2012.100.2328

Gisbert, Teresa 1999. *El paraíso de los pájaros parlantes. La imagen del otro en la cultural andina*. La Paz: Plural Editores-Universidad de Nuestra Señora de La Paz.

Mues Orts, Paula 2011. Los siete colores del pintura: tratadística y afirmación pública de la dignidad del arte en el siglo XVII novohispano. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* Vol XXXIII, no 99: 71-110 DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2011.99.2387

Sánchez, José María y Quiñones, María Dolores 2009. Materiales pictóricos enviados a América en el siglo XVI. *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas* Vol XXXI, No 95: 45-67. DOI: http://dx.doi.org/10.22201/iie.18703062e.2009.95.2293

3B Materiales y aleaciones

Hosler, Dorothy 1994. La metalurgía en la antigua Mesoamérica: sonidos y colores del poder. En Mario Humberto Ruz (ed.) *Semillas de industria. Transformaciones de la tecnología indígena en las Américas*. México D.F.: Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y Smithsonian Institution, 85-97.

Lechtman, Heather 1979. Issues in Andean metallurgy. En Elizabeth P. Benson (ed.) Pre-Columbian metallurgy of South America. Washington, D.C.: Dumbarton Oaks Research Library and Collections, 1-40.

Lechtman, Heather 1984. Andean value systems and the development of prehistoric metallurgy. *Technology and Culture* 25(1): 1-36.

Rostworowski de Díez Canseco, María 1970. Mercaderes del Valle de Chincha en la época prehispánica: un documento y unos comentarios, Revista Española de Antropología Americana 5: 135-177, Láminas 1-5. Disponible en: http://revistas.ucm.es/index.php/REAA/article/view/REAA7070110135A/25537

4. Jueves: Palomita, palomita llevaré una wistalla plateada y carmesí

Se propone investigar las correspondencias entre la luz, los colores, los sonidos y el sabor como formas de sinestesia. Poniendo énfasis en los textiles (mañana) y en el arte plumario (tarde), nos detendremos en la noción de saturación de color y en el modo en que las tejedoras manejan los contrastes en el empleo de los colores. Esta jornada se dedica a las cualidades pluri-sensoriales de los colores en este mundo y en los mundos de arriba y adentro/abajo.

4A Lo fugaz y la dulzura: el arco iris y otros fenómenos atmosféricas

Arnold, Denise Y. y Espejo, Elvira. 2013. La *k'isa* intrusa: pugnas bolivianas sobre el color y sus significados sociales. En: *El textil tridimensional. La naturaleza del tejido como objeto y como sujeto*. La Paz: ILCA, 149-178.

Cereceda, Verónica, 1987. Aproximaciones a una estética andina: de la belleza al *tinku*. En Javier Medina (ed.) *Tres reflexiones sobre el pensamiento andino*. La Paz, Hisbol, 1987: 133-231.

Dransart, Penelope 2016. The sounds and tastes of colours: hue and saturation in Isluga textiles, *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. Disponible en: http://nuevomundo.revues.org/69188

Martínez C. José Luis 1992. Luces y colores del tiempo aymara. En Gallardo I., Francisco, Cornejo B., Luis E., Martínez, José Luis and Mege R., Pedro, *Colores de América*. Santiago: Museo Chileno de Arte Precolombino, 9-25. Disponible en: http://www.precolombino.cl/archivos_biblioteca/publicaciones-en-pdf/catalogos-de-exposiciones/colores-de-america/colores-de-america-05.pdf

4A Lecturas de respaldo

Cereceda, Verónica 2010. Semiología de los textiles andinos: las talegas de Isluga, *Chungara* 42(1): 181-198. Disponible en: http://www.scielo.cl/pdf/chungara/v42n1/art29.pdf

Dransart, Penelope 2002 Coloured knowledges: vision and the dissemination of knowledge in Isluga, northern Chile. En Henry Stobart and Rosaleen Howard (eds), *Knowledge and Learning in the Andes*. Liverpool: Liverpool University Press, 56-78.

Pachacuti Yamqui Salcamaygua, Joan de Santa Cruz 1993. *Relación de antigüedades deste reyno del Piru*. Estudio etnohistórico y lingüístico de Pierre Duviols y César Itier. Lima y Cuzco: Institut français d'Études andines y Centro de Estudios Regionales Andinos "Bartolomé de las Casas".

4B Lo suave y lo ligero: plumas y vellones

Arnold, Denise Y. y Yapita, Juan de Dios 1998. Río de vellón, río de canto. Cantar a los animales, una poética andina de la creación. La Paz: LICA/Hisbol.

Grebe Vicuña, María Ester and Hidalgo, B. 1988. Simbolismo atacameño: un aporte etnológico a la comprehensión de significados culturales, *Revista Chilena de Antropología* 7: 75-97.

King, Heidi (ed.) 2012. *Peruvian featherworks: art of the Precolumbian era*. Nueva York and New Haven: The Metropolitan Museum of Art and Yale University Press.

Marcos, Subcomandante 2013. *Historia de los colores del Subcomandante Marcos* Adaptación de teatro leído y anclaje de imágenes del relato mítico maya creado por el subcomandante Marcos. Elaborado por la escuela 4-234 "La Cañada" - San Carlos

https://www.youtube.com/watch?v=hNiVvpt9Du8

5. Viernes: Reflexiones teóricas

En la sesión 5A de la mañana los estudiantes forman grupos en vistas de la preparación de las presentaciones orales del sábado. Con el acuerdo de la docente, cada estudiante va a escoger un tema o una publicación para su presentación.

La Clase 5B buscará resumir los temas tratados durante el curso y arribar a una reflexión teórica sobre los colores.

5B Suspirando colores y resumiendo los temas principales del curso: sobre las teorías de las ontologías relacionales

Delamere, François y Guineau, Bernard 2000. *Colors. The story of dyes and pigments*. New York: Harry N. Abrams, Discoveries.

Turner, Victor W. 1980 [1965] La clasificación de colores en el ritual ndembu: un problema de clasificación primitiva. En *La selva de los símbolos. Aspectos del ritual ndembu* traducido por Ramón Valdés del Toro y Alberto Cardín Garay. Madrid: Editorial Siglo XXI, capítulo 3.

Viveiros de Castro, Eduardo de 1988 Cosmological deixis and Amerindian perspectivism, *Journal of the Royal Anthropological Institute* Nueva Serie 4(3): 469-488.

6 Conclusión

Los estudiantes presentan su tema o su reseña crítica de una publicación. Lo docente ofrece consejo sobre la preparación del ensayo (por ejemplo: métodos, marco teórica)