

XXX COLOQUIO
POSGRADO DE ARTE

DEPARTAMENTO DE ARTE

25 Y 26 ABRIL
2017

COLOQUIO

Martes 25 de abril de 2017

ARTE Y EDUCACIÓN: REPRESENTACIONES, POLÍTICAS Y PRÁCTICAS CULTURALES EN TORNO A LA EDUCACIÓN Y AL ARTE

13:00 a 16:00 h

Aula Angel Palerm Vich, edificio S, PB

Comentan y participan

Luisa Durán y Casahonda Torack, Ivonne Lonna Olvera, Alberto Soto Cortés, Luis Manuel Montes Serrano, Yolanda Wood Pujols, William Arturo Grigsby Vergara, Lucía del Carmen Sánchez Villanueva, Azucena Meza Uscanga, Aurora Edith Díaz López, Maricela Karisma Anguiano González

AMARILYS MERCEDES TORRADO RAMOS

Proyecto fotográfico - gerontológico “DIÁLOGO” en la Ciudad de México

Asesor Dr. Luis Manuel Montes Serrano

Proyecto fotográfico - gerontológico “DIÁLOGO” es una propuesta educativa - artística en la que dialogan saberes de Educación, Arte (Fotografía) y Gerontología educativa. El propósito principal es promover en las personas adultas mayores la sensibilidad estética, la práctica creativa, así como la reflexión crítica y positiva sobre su vida actual, a través de la fotografía digital. La metodología empleada es multidisciplinaria. La ponencia en cuestión realizará una breve presentación de las bases metodológicas del proyecto, la propuesta de abordaje elaborada y los resultados preliminares que se constatan.

ARIADNA ARIAS MARTÍNEZ

Artes plásticas y psicodrama: potencialidades y aplicaciones

Asesora Dra. Yolanda Wood Pujols

Se propone indagar la aportación de las artes plásticas al psicodrama, y analizar las potencialidades de esa interrelación para el trabajo grupal con esta metodología. Se presentan las bases filosóficas, conceptuales e instrumentales del psicodrama. En este punto, se describen los principios que deben tomarse en cuenta en el trabajo psicodramático, así como técnicas y recursos que se utilizan en este dispositivo de trabajo grupal. Posteriormente se hace referencia a las aplicaciones del psicodrama, para finalmente proponer procedimientos y técnicas que permitirán la utilización de elementos del lenguaje de las artes plásticas en el proceso psicodramático.

MARÍA SICARÚ VÁSQUEZ OROZCO

Creaciones coreo-expositivas. Una solución transdisciplinar más allá de lo visual

Asesor Dr. Alberto Soto Cortés

Con base en las teorías de la reinención de las instituciones y el paradigma cultural latinoamericano, se plantea el análisis de organismos museísticos y dancísticos con connotación “nacional”. A partir de una revisión de sus prácticas, las políticas culturales que los rigen y la jerarquía institucional que los identifica, se propone formular las bases de una propuesta de creaciones coreo-expositivas que partan de la transdisciplina entre el trabajo museístico y el dancístico. Lo anterior con el fin de generar discursos democráticos, experiencias complejas y la activación de escenarios distintos para ambas propuestas artísticas.

PENÉLOPE THALÍA LARRIVA GARCÍA

Los prosumidores: colaboración y transformación en los espacios de exhibición

Asesora Dra. Ivonne Lonna Olvera

A partir de las dinámicas, acciones y relaciones originadas por la tecnología y las redes sociales, el prosumidor resurge como: consumidor, productor y; colaborador. Lo que impulsa a las instituciones y espacios artísticos a implementar herramientas tecnológicas diseñadas para los nuevos consumidores, estimulando la difusión del arte y de las mismas instituciones a través de Internet y los soportes digitales.

ESTÉTICA, CULTURA VISUAL E IMAGINARIOS EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

15:00 a 18:00

Aula Amado Aguirre Eguarte, edificio E, 1er piso

Comentan y participan

Yolanda Wood Pujols, Dr. Luis Javier Cuesta Hernández, Alberto Soto, Olga Rodríguez, Luz María Rangel Alanís, Luisa Durán y Casahonda Torack, Berta Gilabert Hidalgo, Alejandra Petersen Castiello, Diana Milena Moreno Mejía, Wendy Amigó Vega, Fernando Mosqueira Cárcamo, Brian Smith Hudson, Jesús Torrivilla Capechi, Danaize Litia Scull Trespacios

ALBERTO SOTO CORTÉS

Similis imago: deseos ilustrados tras la figura en el retrato novohispano

ALFREDO AGUILAR OVIEDO

Institucionalización de la laudería en México desde mediados del siglo XX

Asesora Dra. Berta Gilabert Hidalgo

A partir de mediados del siglo XX, la laudería inició un proceso de institucionalización en México, el cual, aceleró y puso en marcha la proliferación de lauderos en toda la república, sin embargo, la falta de documentación y memorias sobre este, ha dejado un hueco necesario de llenar para entender este proceso de transformación, el cuál es esencial para comprender la actualidad en el oficio del laudero.

LUIS JAVIER CUESTA HERNÁNDEZ

Colegios que fueron de los regulares expulsos

MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ PADILLA

La estampa mariana novohispana como vehículo de propagación de imaginarios en el siglo XVII

Asesor Dr. Alberto Soto Cortés

La estampa mariana novohispana del siglo XVII que prevaleció en el imaginario de los siglos subsecuentes permite dar cuenta no sólo de los elementos visuales que se arraigaron a la cultura de manera determinada sobre otros, sino que su estudio abre el diálogo a nuevas aproximaciones sobre las posturas de análisis históricos, artísticos, sociales y culturales de la Nueva España, con el fin de figurar nuevas perspectivas de investigación y nuevos acercamientos a la cultura novohispana desde sus diferentes soportes visuales. Para ello, se parte de las características de la estampa, de su contextualización dentro de los impresos y de sus posibilidades de reproducción y distribución como base para la consolidación de algunas devociones marianas, con las cuales se obtienen nuevas lecturas de los imaginarios sociales, a partir de sus mecanismos visuales y gráficos.

MICHELLE PATRICIA AANDERUD OCHOA

Propuesta metodológica a partir de la visión del ilustrador para la investigación iconográfica de monumentos prehispánicos

Asesoras Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack y Dra. Luz María Rangel Alanís

El estudio de los monumentos prehispánicos en México queda a cargo de los arqueólogos, dando el carácter técnico a otros posibles colaboradores. Este proyecto propone un enfoque metodológico multidisciplinario desde la perspectiva del ilustrador y en donde cada investigador aporte el conocimiento de su disciplina para entender el monumento. Esta metodología se ejemplificará en un análisis del mono en los paneles del Gran Juego de Pelota de Chichén Itzá.

OLGA MARÍA RODRÍGUEZ BOLUFÉ

El arte de México en las revistas modernas cubanas: circulación de repertorios visuales e ideológicos

SULMA ROJAS MOLINA

Las Parrandas Remedianas como expresión artística de afirmación cultural en el contexto contemporáneo (1980-2016)

Asesor Dr. Alejandro Ugalde

El presente estudio propone un nuevo acercamiento al arte popular, una revisión desde las definiciones de imágenes propias que lo sitúan como una propuesta de cambio cultural en el contexto contemporáneo. Las Parrandas Remedianas de Cuba evidencian una transformación visual espontánea, como parte de la dinámica de cambios perceptivos y contextuales, entre 1980 y el 2016. La construcción de esta nueva narrativa artística, desde la cual, quedan puestos en cuestionamiento los discursos hegemónicos en torno a las representaciones visuales, ameritan una aproximación de los Estados e instituciones al significado, y a las necesidades de conservación, no de una fiesta, sino de un legado de auto-representación y de experiencia visual, construido por las comunidades cultoras de esas tradiciones en América Latina y el Caribe.

YARAVÍ OMAR CORZO DOMÍNGUEZ

El destierro de Eros. Visualidad, controversia y dislocamientos en la obra de Julio Ruelas hacia 1906

Asesor Dr. Luis Javier Cuesta Hernández

Se reflexionará sobre las incidencias que plantea el estudio de la obra de Julio Ruelas en términos de visualidad, controversia y dislocamientos hacia los primeros años del siglo XX, frente a las continuidades de la historiografía del arte mexicano. En este ejercicio aparecen nuevos referentes en la discusión como el color, el paisaje, la forma, las referencias literarias y la propia factura de las obras. En este acercamiento confluyen la historia del arte y, además, la teoría de la imagen, los estudios literarios y el pensamiento estético moderno. Desde esta perspectiva se busca formular nuevas preguntas que cuestionen, desde diversos ángulos, la actualidad de la obra del pintor y grabador mexicano.

YALICEL GABEIRA LONDRES

El archivo como “lugar” de resistencia y subversión en las prácticas artísticas de Rosângela Rennó (Brasil), Fernando Bryce (Perú) y Meira&Toirac (Cuba) (1990-2015)

Asesora Dra. Olga Rodríguez Bolufé

En las últimas décadas la noción de archivo y su incidencia en el campo artístico ha sido ampliamente abordada desde múltiples perspectivas. Glamour, furor, fiebre, mal de archivos han venido a describir una cartografía de síntomas asociados a una voluntad por constituir, desmontar, deconstruir, componer y crear desde el documento. Para algunos artistas como Rosângela Rennó, Fernando Bryce y Meira&Toirac, el archivo no ha sido solamente fuente de inspiración recurrente, sino un lugar desde donde contar “otras” historias paralelas a los relatos hegemónicos. Memorias, muchas veces recuperadas, que hablan de sus contextos de origen y creación. Estos artistas han puesto la mirada en zonas aparentemente

“olvidadas” para constituir un espacio de resistencia donde la reinterpretación permite diversas soluciones creativas. En sus estrategias se distingue un compromiso, un rol ético en relación a esa voluntad de desmontaje de diversas narrativas.

YOLANDA WOOD PUJOLS

Lecturas visuales, Utopía quinientos años después

YUNIEL MARRERO DE LA RIVA

El arte y la cultura popular. Un constructo que genera una estética distintiva

Transversal II, Seminario de Investigación IV

Alejandra Petersen, Brian Smith, Danaize Scull, Diana Moreno, Fernando Mosqueira, Jesús Torrivilla, Wendy Amigó

ARTE MEXICANO MODERNO Y CONTEMPORÁNEO: MEMORIA CULTURAL, ARTE PÚBLICO Y NARRATIVAS HISTORIOGRÁFICAS

16:00 a 20:00

Aula Angel Palerm Vich, edificio S, PB

Comentan y participan

Ana Torres Arroyo, Dina Comisarenco Mirkin, Diana Paulina Pérez Palacios, Manuel Edel Maldonado Valencia

Mesa 1: México en la década de 1950

CECILIA ITZEL NORIEGA VEGA

La voz oculta: el texto autobiográfico de María Izquierdo

Asesora Mtra. Karen Cordero Reiman

Sinodales: Dina Comisarenco y Maite Garbayo

La investigación aborda el texto autobiográfico de la artista mexicana María Izquierdo, para estudiar cómo se construye una autobiografía desde la perspectiva de una mujer artista en el contexto de los años cincuenta en México. En 1953, María Izquierdo empezó a dictar su historia de vida al pintor surrealista Jorge Quiróz, pero finalmente dejó el proyecto inconcluso y le pidió que no se publicara. Actualmente este texto, todavía inédito, es parte del archivo María Izquierdo del Museo

de Arte Moderno, y han sido pocos los investigadores que han tenido acceso al documento. La investigación ofrece un acercamiento a este texto autobiográfico y propone que a pesar de que la estructura narrativa del escrito presupone cierta objetividad y se ajusta a narrativas masculinas, subsisten espacios donde se expresa la experiencia desde la corporalidad, la vivencia de los afectos y una historia de vida que se resiste a los estereotipos de la mujer en dicho contexto.

JUAN MANUEL SALAZAR PÉREZ

De la integración plástica a la arquitectura viva, el último llamado del arte total: un estudio sobre la construcción del edificio de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas

Asesora Dra. Ana Torres

Sinodales: Enrique X. De Anda Alanís y Daniel Vargas Parra

Entre 1953 y 1955 se llevó a cabo la construcción de la nueva sede de la Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), ubicada en la colonia Narvarte en la Ciudad de México. En la presentación se elaborará una descripción detallada del inmueble con la intención de establecer los vasos comunicantes entre el arte total y la integración de las artes. Para ello, haré un análisis de las imágenes (fotográficas) que circularon durante la construcción de la SCOP y se contrapondrá con la materialidad de nuestra actualidad. La intención es presentar los elementos más representativos que componen al objeto de estudio para establecer un potencial crítico en función de dos polos: la imagen y la ruina.

DULCE MARÍA NÚÑEZ OSEGUERA

De la documentación fotográfica a la acción dirigida: trayectoria fotográfica de Nacho López

Asesora Dra. Ana Torres

Sinodales: Dina Comisarenco y Héctor Escobar Sotomayor

Nacho López (1923-1986) fotógrafo mexicano, introdujo la acción dirigida como una innovación visual y literaria que revolucionó al fotoperiodismo y a las revistas ilustradas de la época. En este texto se aborda la trayectoria profesional del autor partiendo de sus primeros acercamientos a la fotografía hasta llegar al fotoensayo. La Venus se fue de juguera por los barrios bajos (1953). Para ello inicio con un acercamiento hacia dos figuras de interés en el proceso creativo de este fotógrafo: los habitantes de escasos recursos socioeconómicos y las figuras femeninas.

LIANA ROSA VÁZQUEZ FERNÁNDEZ

Todos los instantes: vida y contexto de Olga Costa

Directora: Dina Comisarenco Mirkin

Sinodales: Karen Cordero y Anvy Guzmán Romero

El acercamiento biográfico a una mujer artista resulta invaluable para comprenderla dentro del entramado de su época y contexto, ya no partiendo del canon establecido, y liderado por el pensamiento patriarcal, sino desde una perspectiva otra que la analice desde su individualidad. Olga Costa (1913-1993) produjo la

mayor parte de su obra en México y fue en este espacio geográfico, esencialmente diferente a todo lo que conocía, donde su lenguaje, matizado por sus experiencias de vida alcanzó características particulares que la hicieron esencialmente diferente dentro del contexto formado por sus contemporáneos, particularmente de otras artistas mujeres en una época en que sus discursos comenzaban a visibilizarse. En el presente capítulo se caracterizan algunas de las principales coordenadas de su vida y contexto particularizando en su desempeño profesional y en cómo se insertó en el medio artístico mexicano de la primera mitad del siglo XX.

Mesa 2: Arte contemporáneo

CRISTINA SANDOVAL VAQUERA

“Yo nací para vivir el negro”: la vida de Beatriz Zamora en el contexto artístico mexicano

Asesora Dra. Dina Comisarenco Mirkin

Sinodales: Karen Cordero y Ana Torres

Beatriz Zamora (1935) es una artista mexicana perteneciente a la generación de la Ruptura. Es reconocida por sus cuadros monocromáticos abstractos en color negro elaborados con materiales minerales, mismos que realiza desde hace más de cuarenta años. En este texto nos acercamos a la génesis formativa de Beatriz Zamora desde sus experiencias de vida y de los contextos artísticos en los que se desarrolló, con el objetivo de entender los factores que la llevaron al desarrollo y conceptualización de su serie El Negro, la cual conforma el corpus más amplio de su trabajo artístico, con más de 3 mil piezas hasta el momento.

SUSANA DEL ROSARIO CASTAÑEDA QUINTERO

Profesión: artista. Género: femenino

Asesora Dra. Dina Comisarenco Mirkin

Sinodales: Luz del Carmen Magaña Villaseñor y Karen Cordero

En este capítulo se analiza la tercera exposición en el 2016 del proyecto Girl Power, el cual consiste principalmente en exponer el trabajo plástico de mujeres artistas en la ciudad de Querétaro. Se parte del estudio de este caso y del diálogo con artistas de distintas generaciones que desarrollan sus actividades en Querétaro, para plantear y cuestionar distintas temáticas tales como la participación de las artistas en exposiciones dedicadas a mujeres, las representaciones de lo femenino en las artes visuales, el género y el papel del feminismo en la historia del arte. Se concluye con la necesidad de replantearse los conceptos de femenino/mujer en la categorización de las artistas, a su vez que se propone al feminismo desde perspectivas no homogeneizantes.

MARISOL ROJAS OLIVEROS

Los procesos de producción, reproducción y exposición de la estampa en las prácticas de intervención urbana

Asesora Mtra. Karen Cordero Reiman

Sinodales: Alberto Soto Cortés y Ángel Octavio Álvarez Solís

Las formas tradicionales de la estampa en México, de alguna manera, siempre han estado inmersas en el espacio público; sin embargo, sus aspectos técnicos, de producción y exposición se han transformado en los últimos tiempos dando origen a lo que denominaremos estampa en el campo expandido. Por tradición, ha sido un medio comúnmente utilizado para lograr el acercamiento de imágenes y discursos a las masas, trayendo consigo la democratización del consumo artístico. Los momentos de crisis política, violencia social y de género han sido detonantes para su creación y divulgación.

COLOQUIO

Miércoles 26 de abril de 2017

ESTUDIOS CRÍTICOS DE LA CULTURA: ESTÉTICA Y POLÍTICA DE LA REPRESENTACIÓN

18:00 a 20:00

Aula Angel Palerm Vich, edificio S, PB

Comentan y participan

José Luis Barrios Lara, Karen Cordero Reiman, Maite Garbayo Maeztu, Patricia Dannae Gaytán Ontiveros, Humberto Jesús Muñoz Alva, Andrea Noriega Martínez del Campo

ANEL JIMÉNEZ CARRIZOSA

La evasión del rostro en la fotografía contemporánea

Asesor Dr. José Luis Barrios Lara

Ante la visualidad que trata de hacer explícitos los rasgos visuales se contraponen una práctica relativamente común, tanto en fotografía para los espacios de galería como en la fotografía de aficionados, que es la evasión del rostro en el retrato. Por supuesto que el modelo tradicional del retrato sigue operando en la actuali-

dad, pero al mismo tiempo se puede apreciar también una tendencia a eliminar el rostro en las imágenes.

Las estrategias para ocultar o evadir el rostro en la fotografía contemporánea han sido bastante diversas. A partir de esta práctica se puede realizar una clasificación -que no pretende ser exhaustiva- de diferentes estrategias para lograr la evasión del rostro: eliminación-distorsión, ocultación y sustitución.

BERENICE GONZÁLEZ CHÁVEZ

“Sin título” (1970) de Lázaro Blanco: el afecto de la melancolía

Asesor Dr. José Luis Barrios Lara

La ponencia sobre “Sin título” (1970) de Lázaro Blanco, retrato en fotografía directa, presenta la reconstrucción del objeto estético de la melancolía por medio de los procesos perceptivos del análisis de la forma en esta imagen. Puesto que la obra de arte no es completamente determinada y contiene en sí lagunas de definición, es a través de la concretización del objeto estético que se reflexiona en torno a, por medio y gracias a las imágenes. Por esto, comenzar con la operación de la luz, la sombra, los contrastes y continuar con la singularidad de la postura corporal, concretiza una pregunta ontológica sobre la fotografía misma generando condiciones histórico-materiales de la modernidad. Por ende, se sientan posibilidades críticas para comprender la visualización de la melancolía ante significados abiertos, sin referentes representacionales pero simbólicos. Finalmente, considerar la condición crítica en la que el hombre es el espejo del hombre y por tanto el cuerpo en esta imagen es un significante en potencia.

MARCOS BERNAL MARTÍNEZ OTERO

El vestigio en las obras de Doris Salcedo, Teresa Margolles, Erika Diettes, signo de muerte en tiempos de violencia sistémica

Asesor Dr. José Luis Barrios Lara

Los acontecimientos violentos que han surgido en las tres últimas décadas a raíz del enfrentamiento entre diversos grupos del narcotráfico y a su vez con el estado. Han dejado una estela de innumerables víctimas. Sin embargo en países como México y Colombia se ha llegado al punto de banalizar los hechos violentos dando como cotidiano algo que debería de ser visto de forma extraordinario. Esta ponencia nos acerca a una caracterización del conflicto y sus partes para intentar aclarar cuáles son los factores que permiten la continuidad del narcotráfico, los enfrentamientos y su violencia. Así mismo para cuestionarnos de qué forma las artes contemporáneas pueden hacer frente ante la realidad de violencia que vivimos.

Broadcast:

Aula Amado Aguirre
<http://ustre.am/1uh0V>

Auditorio Ángel Palerm
<http://ustre.am/1uh2L>

Portada: Alberto Gironella, *El Cajeta* (fragmento), 1929,
Óleo sobre fotografía sobre madera, 80x100 cm

DIRECTORIO

Titulares de Seminario de Investigación Primavera 2017

Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack
Seminario de Investigación II

Dr. José Luis Barrios Lara
Seminario de Investigación II

Dra. Dina Comisarenco Mirkin
Seminario de Investigación II

Dr. Alberto Soto Cortés
Seminario de Investigación II

Dra. Ivonne Lonna Olvera
Seminario de Investigación IV

Dra. Karen Cordero Reiman
Seminario de Investigación IV

Dra. Yolanda Wood Pujols
Seminario de Investigación IV