

2021

Semana de arte

IBERO | Arte
Ciudad de México

Historia Mesas de Licenciatura **A**RT del **A**RT

Luisa Segura Vega, *Inspectores*, carboncillo sobre papel, 2021

"A través de ellos obtenemos nuestro primer acercamiento al objeto. Observamos, analizamos, inspeccionamos. No solamente vemos el exterior, sino que en su reflejo se observa uno a sí mismo."

Seminario de Investigación I

Licenciatura en Historia del Arte

Conducido por la Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Mesa única

Martes 16 de noviembre de 2021

La danza como identidad: el ejemplo de los rikudei-am

Raquel Tronllan Halabe

10:00 h

Las danzas folclóricas israelíes han sido, durante varios años, una herramienta para la creación identitaria de la comunidad judía, tanto para los que se encuentran dentro de Israel, como los que habitan en la diáspora. Los *rikudei-am* son una tradición moderna, creada a partir de tradiciones antiguas que unen al pueblo judío con sus raíces y con una cultura que ha trascendido a lo largo de los años. La importancia de este estudio consiste en visibilizar que estas danzas tienen el mismo impacto de transmisión de valores sin importar el lugar o la temporalidad en que se llevan a cabo. La repetición y expansión coreográfica de los *rikudei-am* demuestran que los valores de unión e identidad cruzaron fronteras y, sin importar el idioma, todos nos comunicamos a través de ellos.

[Comenta Guillermo Treistman. Departamento de Comunicación, IBERO]

Alternativa sonora para la percepción del arte pictórico

Aurora Victoria de la Cruz Armienta

Se propone una herramienta digital de traducción de color a sonido para obras de arte, con el objetivo de ayudar a las personas con discapacidad visual a acceder a los discursos visuales en el arte y para la generación de conocimiento no narrativo sobre la experiencia artística. En este trabajo se hace una revisión de sistemas similares, de la relación del sentido del oído y de la vista y se analiza brevemente el uso de la herramienta en una pintura.

[Comenta C. a Dra. Angélica Cortés Lezama. Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte]

Atenea, mito vigente y arquetipo de la mujer masculina

Tamara González Mondellini

El arquetipo de Atenea visibiliza la estrategia que muchas mujeres emplean para adquirir poder en sociedades patriarcales: la adopción de características cualitativas de la masculinidad. Esta investigación indaga sobre la vigencia de los mitos representativos de la diosa de la estrategia y los compara con conductas modernas observables en la cultura popular actual, con la intención de entender por qué existe el arquetipo de Atenea, cuáles son sus características, cómo se adapta a las nociones contemporáneas y cómo puede ser útil o nocivo para las mujeres actuales.

[Comenta Mtro. Bernardo Axel Sanabria García. Departamentos de Arte e Historia, IBERO]

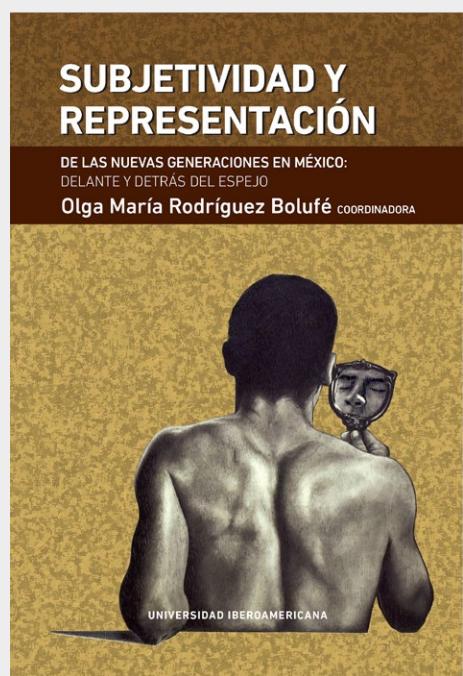
PRESENTACIÓN

Subjetividad y representación de las nuevas generaciones en México: delante y detrás del espejo

Coordinado por la Dra. Olga María Rodríguez Bolufé

El maestrando Alonso Mauricio Ortega Moctezuma dialogará con la coordinadora de la obra sobre los principales aspectos de la publicación, y sobre cómo los distintos capítulos abren espacios de reconocimiento, discusión e investigación.

11:40 h

Seminario de Investigación II

Licenciatura en Historia del Arte

Conducido por Dr. Luis Manuel Montes Serrano

C. a Dra. Laura Irene González Gómez

Mesa 1. Mujeres y artistas: A través de diversas miradas y cuerpos

Miércoles 17 de noviembre de 2021

***Teatro histórico: el montaje fotográfico como soporte
de la configuración de la histeria en mujeres del París del siglo
XIX y las secuelas en la identidad femenina occidental actual***

Valeria Flores López Araiza

10:00 h

Este trabajo nace de la necesidad de comprender cómo el constructo de la feminidad occidental se ha cruzado por una serie de imágenes y conceptos que han formado la idea de mujer como un ente bilateral, en donde se pone en juego lo aceptable y lo transgresor. Así, en términos que condenan a la mujer a los márgenes del sistema, se propone hacer una revisión sobre la histeria femenina a partir de la comprensión de este fenómeno como un montaje histórico. A través de la historia del arte, la iconología y los estudios de género, se analizan las formas y los medios de producción de la imagen de la mujer histérica parisina de la segunda mitad del XIX en el laboratorio fotográfico de Hospital de la Salpêtrière. Se examinan los paralelismos entre ciertas gestualidades de las mujeres histéricas y las expresiones de manifestantes en pro de la equidad de género, en el mismo contexto –y en otros-. Por lo anterior, se genera un espacio de reflexión sobre las intenciones de la manipulación de estas imágenes. Se concluye que el montaje de la histeria permea en la sociedad, de tal forma que la identidad femenina, construida dentro de los márgenes de la cultura masculina, queda mediada por el juicio de lo histórico cuando una mujer sale de lo socialmente aceptable y recrea visajes como los observados en las fotografías de la Salpêtrière.

[Comenta Mtra. Eréndira Derbez Campos, London School of Economics]

Ana Mendieta: identidad y cuerpo en resistencia

Julia Martínez Romero

Este trabajo inicia como una visión individual de la obra de la artista Ana Mendieta, apartir de la presencia de los estudios decoloniales dentro del discurso de Mendieta a través del uso de distintos elementos utilizados en sus obras, tales como el cuerpo, la naturaleza, y la propia ausencia, elemento clave en su trabajo. Se tiene como principal punto de análisis la búsqueda de identidad a través del proceso artístico de Mendieta, así como la parte emocional, la cual dejó impregnada en cada pieza que elaboró.

[Comenta Dra. Lorena Guadalupe Mac Gregor Osorno. Departamento de Arte, IBERO]

***La reapropiación de la representación de la maternidad
de Renee Cox en la obra Yo Mama's***

Rebeca Holguín Oropeza

A lo largo de la historia se han impuesto diversos modelos eurocentristas del cuerpo femenino. Estos fueron implementados a través de obras de arte que influyeron en la sociedad de los siglos XIX y XX. Lo cual, ocasionó exclusión, opresión y marginación de la representación del cuerpo femenino negro, limitado a imágenes de nodrizas, esclavas o mujeres sexualizadas, en donde prevalece la ausencia de imágenes que refieran a la maternidad. Dentro de ese contexto, se sitúa la obra *Yo Mama's* de la artista Renee Cox,

como ejemplo de reivindicación y emancipación del cuerpo femenino negro maternal, a finales del siglo XX. La artista, a través de su reapropiación del cuerpo, realiza una crítica a la ausencia de representación de la maternidad negra dentro de la Historia del Arte. Propone un nuevo camino de representación para el cuerpo femenino negro maternal, y se aleja de los conceptos que le han sido impuestos, a favor de emanciparlo y proponer nuevas miradas.

[Comenta Mtra. Blanca Meneses Romero. Doctorante en Historia y Teoría Crítica del Arte]

Incisión, exorcismo y canibalismo en la obra de Adriana Varejão

Marina Miranda Martínez Baez

La obra de la artista brasileña Adriana Varejão supone una especie de "cartografía de la historia" al combinar varias referencias médicas, históricas y literarias tales como métodos de curación, mapas coloniales, iconografía de cronistas y la influencia del Manifiesto Antropófago de Oswald de Andrade, que dio origen al modernismo brasileño. A través de la selección de algunas de las piezas de Varejão, se proponen tres claves de lectura para repensar la historia y tratarla como un cuerpo vivo en vías de comprender la herida colonial del pueblo brasileño. Se construye una narrativa que vincula los tres conceptos y claves para navegar su obra: la incisión, el exorcismo y el canibalismo a la usanza del Atlas Mnemosyne de Aby Warburg, haciendo relaciones no evidentes entre las imágenes. La intención es demostrar que, a través de sus obras, la artista sigue un proceso narrativo que consiste en poner de manifiesto la herida colonial, intentar purgarla y dejar en evidencia que el ser brasileño se ha construido mediante el "devorar" parte de sus ancestros colonizadores para crear una historia nueva y eternamente cambiante, que no suprime su pasado, sino que busca reconciliarse con él.

[Comenta Dra. Minerva Anguiano González. Departamento de Arte, IBERO]

Mesa 2. Diversas narrativas estéticas en la cultura visual contemporánea

Representación queer en la serie animada She-Ra y las Princesas del Poder (2018-2020) a partir del personaje de Adora

Michelle Elías Eleno

Históricamente, la heterosexualidad ha prevalecido como la norma de representación en el cine y la televisión. No obstante, la animación es un género que ha abierto las posibilidades de representación para la comunidad LGBTQ+. En la última década, particularmente en servicios de streaming, la cantidad de personajes queer ha aumentado significativamente, hecho que hace necesaria una reflexión sobre qué significa su presencia en estos medios en relación a diferentes audiencias. Por lo tanto, se analiza la representación queer en la serie *She-Ra y las princesas del poder* (2018-2020) a través del personaje de Adora/She-Ra. Para este efecto, se aborda el tema desde los estudios de género, la teoría queer y los estudios culturales. Se plantea que mientras el personaje de Adora/She-Ra se enuncia desde una normatividad blanca y cismática, también es ejemplo de una heroína que sobrepasa las nociones heteronormativas, haciendo historia en términos de visibilidad lesbica. Esto ofrece a diferentes públicos la posibilidad de ver una realidad diversa –e incluso verse en esa realidad, generando apertura en la percepción de identidades no normativas.

[Comenta C a Dr. Sergio Trejo Ortiz. Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte]

Estética buchona: el cuerpo femenino como lienzo de la narcocultura

Verónica Alondra Quintanar Pérez

Debido a los cambios dentro de la estructura sociopolítica mexicana, se han generado variantes, más allá de la cultura mexicana, de las subculturas que existen dentro de México y que no nos gusta ver. La cultura buchona ha tomado protagonismo dentro del imaginario mexicano, constantemente cuestionada por las implicaciones de su origen y hacia las personas que la ejercen. Dentro de este ejercicio tomaré en cuenta varias cualidades y elementos de la estética buchona que la caracterizan; más allá de lo visual, también analizo a la música que enriquece y fortalece dicha estética. A su vez, estos elementos han tenido la capacidad de fortalecer y establecer un grado de popularidad, que se ejerce más allá de los límites geográficos del norte del país. Se establece una mirada crítica al entender su contexto e identificar sus componentes que la conforman.

[Comenta Mtra. Adriana Sandoval González, Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman]

El verdadero impacto de la Copa Mundial de la FIFA

Lourdes María Alcocer Cervera

Desde 1930, la Copa Mundial de la FIFA ha sido un objeto que representa los valores que se le destinaron y trasciende a la gente que participa en el *Beautiful Game*. Se ha convertido en un objeto de deseo a pesar de que no pertenezca oficialmente a nadie (cada uno en su tiempo; el Jules Rimet hasta 1970 y el actual desde 1974). Aún así, es importante comprender las razones detrás de esto a pesar de que el misterio que representa la Copa del Mundo puede ser comprendida desde distintos puntos de vista, uno de ellos es su historia y el legado que le sigue, y ambos se confrontan constantemente para decidir cuál es más fuerte cuando se trata de apoyar al trofeo como ícono que muchos desean tocar. La copa se convierte en una idea, más allá del ganador, lo que termina importando más que el trofeo mismo, es verlo y sostenerlo, esto, dura, a lo mucho, un momento.

[Comenta LHA M. Josefa Gout Martínez de Velasco, comunicadora de deportes]

PRESENTACIÓN

Letras latinoamericanas inadvertidas: creaciones y críticas de recepción

De Diana Álvarez Mejía, Gibrán Larrauri Olguín (coord.) y Alfredo Valencia

La Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez dialogará con la Mtra. Diana Álvarez Mejía, coautora de esta publicación y egresada de la Licenciatura en Historia del Arte. Se abordará la importancia del psicoanálisis y su relación con los estudios de arte.

12:40 h

LAS LECTURAS DE SILENO

Letras latinoamericanas inadvertidas

Diana Álvarez Mejía
Gibrán Larrauri Olguín (coord.)
Alfredo Valencia

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Seminario de Investigación III

Licenciatura en Historia del Arte

Conducido por Dra. Yolanda Wood Pujols

Jueves 18 de noviembre de 2021

Mesa 1. Proyectos de difusión

9:30 h

Del juego al mundo: la potencia crítica en la serie

Children's Games (1999-...) de Francis Alÿs

Julia Pérez Schjetnan

Children's Games (1999-...) es una serie del artista belgamexicano Francis Alÿs, compuesta hasta ahora por más de veinte piezas audiovisuales, resultado de la filmación (y posterior edición) de juegos infantiles específicos que desarrollan niñxs en el espacio cotidiano de diversas partes del mundo. A través de la selección de tres piezas de la serie (#4 Elastic, #15 Espejos y #16 Hopscotch), y del diálogo con autorxs como Walter Benjamin y Suely Rolnik, se busca detonar una reflexión en torno a lo político, lo social y lo cultural, desde una potencia crítica latente en las obras, que se hace presente a través del tema del juego infantil en sí mismo, así como de las decisiones éticas y estéticas del artista, que puede dar espacio a la posibilidad de nuevas narrativas en torno a la realidad compleja.

[Comenta Dra. Marian de Abiega Forcén. Departamento de Arte, IBERO]

Memoria de una experiencia: educación artística utilizando el enfoque interseccional, con mujeres indígenas miembros de la CONAMI, en el 2021

María Paula Sala González del Pliego

Esta investigación tiene como tema la educación artística con enfoque interseccional. El caso de estudio es el Proyecto del Servicio Social del Programa de Género e Inclusión de la Universidad Iberoamericana: "Compartiendo conocimiento online de Historia del Arte, Cine y Literatura con perspectiva de género". Parto de la narración de las vivencias y sentires que experimentamos tanto las compañeras de la CONAMI (Coordinadora Nacional de las Mujeres Indígenas) como también las mías, y expondré cómo tuve que reconfigurar mi mirada y enfoque para poder generar relaciones bilaterales y horizontales que impactaron en cómo se ve, se enseña y se aprende arte. El aporte de esta experiencia fue comprender cómo las historias de vida son una posibilidad para crear y enriquecer el diálogo.

[Comentan Laura Hernández Pérez, CONAMI (Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas); Dra. Luisa Durán Casahonda y Torack. Departamento de Arte, IBERO; Dra. Luz María Stella Moreno Medrano. Doctorado en Estudios Críticos de Género, IBERO]

La obra de Javier Senosiain en el desarrollo arquitectónico contemporáneo del Valle de México

Miranda Giselle Pérez Hernández

La arquitectura se ha encargado de crear espacios que el hombre habita y de los cuales se apropiá para dotarlos de significado y convivir de manera cotidiana. La obra de Javier Senosiain, significa una propuesta que enriquece de experiencias sensoriales la vivienda contemporánea, a través de un proceso creativo que interactúa con la naturaleza de manera armónica, promoviendo los valores de la arquitectura orgánica, para ofrecer resultado como el proyecto Parque Quetzalcoatl, un lugar donde la unión de elementos formales y simbólicos crean un universo para explorar, analizar y experimentar.

[Comenta Mtra. Adriana Sandoval. Directora de la Fundación Espacio Nancarrow O'Gorman]

Mesa 2. Proyectos de investigación y gestión

Wura Natasha Ogunji: el cuerpo, el espacio público y el performance

Mitzi Sahian Reyna Buendía

La producción de Wura Natasha Ogunji ha tenido lecturas sobre el performance como práctica artística, pero no sobre las cualidades que generan otro tipo de vivencias en ellas. Esta investigación abunda en cómo es que el conjunto de factores geográficos, políticos, simbólicos y de intersección que atraviesan su obra, intervienen en las experiencias del performance. Mi objeto de estudio es el uso del cuerpo femenino en la producción de la artista. Su trabajo explora la escenificación del cuerpo, mostrando un interés por la presencia física y el lenguaje corporal, así como la participación de las mujeres en el espacio público, con lo que se muestra también un interés por la perspectiva de género.

[Comentan Mtra. Andrea Noriega. Departamento de Arte, IBERO; Mtra. Ania Paula Páez Peláez. Coordinadora Diplomado de Historia de la Danza Universidad Anáhuac]

El arte a través de plataformas digitales: la experiencia estética en la inteligencia artificial. (Una fase experimental)

Luis Aldo Bárcenas Chiapa

Esta investigación se basa en una fase algorítmica en la que se explora la idea de crear inteligencia artificial a través de aprendizaje de máquinas, utilizando la experiencia estética como núcleo de información para el algoritmo. Es ejercitarse la posibilidad de crear un programa que pueda tener una experiencia estética, ver los alcances teóricos y argumentos epistemológicos sobre una posible experiencia por parte de la inteligencia artificial ante una obra de arte del romanticismo del s. XIX. Esta investigación está pensada para hacer la justificación teórica de un manual de usuario que se dedique a la elaboración de este programa en la práctica. Se explicarán los conceptos de ambos campos de programación, así como el filosófico, y se enlistan los componentes necesarios para una experiencia estética y la posible forma de codificarlos para que sirva a la secuencia de un algoritmo.

[Comenta Dr. Ariel Arnal. Departamento de Arte, IBERO]

El olor de obras visuales: memoria, imaginación y recuerdo.

El olfato y la palabra de Lula Curioca

Ximena Robles Amerlinck

Este trabajo es un acercamiento al olor como lenguaje dentro de obras visuales y cómo revivirlo desde la dimensión imaginativa, la memoria y el recuerdo. En este trabajo se propone elaborar una propuesta de curaduría virtual con soporte en Instagram, acerca de la recreación del olor de obras visuales. En este proyecto colaboró la artista olfativa Lula Curioca, quien se ha encargado de recuperar el lenguaje de los olores de las obras visuales presentadas en esta selección. Mediante esta investigación me pregunto ¿Qué significantes carga el olor cuando lo leemos como lenguaje?, ¿qué asociaciones puedes hacer al apreciar olfativamente una obra?, ¿cómo contactar con la memoria olfativa? y ¿cómo ser un observador olfativo? Espero encontrar una experiencia más completa y sensible en el arte y retomar la importancia de los olores en la vida cotidiana.

[Comentan Lula Curioca, artista olfativa y perfumista; C. a Dra. María Sicarú Vásquez Orozco. Departamento de Arte, IBERO]

CONFERENCIA

ESTEBAN KING

Curador

15:00 h

Organiza: Sociedad de Alumnos de
Historia del Arte.

David Rodea, *Fase II*, 2019, óleo

sobre tela

Azul Tapia, sin título, 2021, acuarela sobre papel

XXXIX

Coloquio del Posgrado
en ARTE

Seminario de Investigación I

Maestría en Estudios de Arte

Conducido por Dr. Ariel Arnal Lorenzo
Grupo A

Martes 16 de noviembre de 2021

15:00 h Léa Peronneaud

Frida Kahlo fotografiada. La historiografía de un ícono

Tutor: Dra. Valeria Sánchez Michel, Departamento de Arte, IBERO

Comentarista: Dra. Rebeca Monroy Nasr, Dirección de Estudios Históricos, INAH

Frida Kahlo es una artista muy conocida y estamos acostumbrados a estar rodeados por ese rostro tan peculiar. Consiente del poder de la representación, ella misma trabajó su imagen pública, tanto en pintura como en fotografía. La investigación "Frida Kahlo fotografiada: historiografía de un ícono" estudia la representación de la artista a través del estudio de los diferentes signos o atributos que componen sus retratos fotográficos. Intenta ver cómo fueron construidos y sus evoluciones con el tiempo. A nivel metodológico, el trabajo se apoya en las teorías de fotografía de Walter Benjamin y de Susan Sontag para desarrollar un análisis estético de las imágenes, y luego, en la teoría de representación desarrollada por Stuart Hall. Finalmente, este trabajo tiene la pretensión de reconocer los mecanismos de creación de ícono de Frida Kahlo, así como los ecos que tuvieron a lo largo de la Historia.

15:30 h Claudia González Rodríguez

José Luis Neyra. Imagen latente

Tutor: Dra. Valeria Sánchez Michel, Departamento de Arte, IBERO

Comentarista: Dra. Rebeca Monroy Nasr, Dirección de Estudios Históricos, INAH

Reconstrucción de la biografía e historia del fotógrafo mexicano José Luis Neyra a partir de una selección de textos escritos por él, documentos que forman parte de su archivo personal, los cuales nos permiten trazar y reflexionar sobre aspectos de su personalidad y su paso por el medio fotográfico de su época, así como su participación en un suceso que marcó un cambio significativo de la fotografía en el ámbito cultural de este país. Son cuatro los documentos empleados para ello: una libreta de notas, un texto de dos cuartillas, un artículo escrito por él en el libro "Aspectos de la fotografía en México" y una fotografía de registro.

16:00 h Nuria Angélica Sánchez Matías

Una remediación amblíope de la crisis ambiental: la práctica artística de Verónica Gerber Bicecci desde una bioecocrítica del Tanatoceno

Tutor: Dra. Ana María Torres Arroyo, Departamento de Arte, IBERO

Comentarista: Dra. Marian de Abiega Forcen, Departamento de Arte, IBERO

En el cruzamiento entre artes visuales y escritura, las obras *Otro día... (poemas sintéticos)* y *La compañía* de Verónica Gerber, se articulan contra el Tanatoceno, periodo caracterizado por la biopolítica hegemónica de subyugación, explotación y muerte de lo humano y lo no-humano. Con el recorrido por su lírica periodística-especulativa y sus articulaciones fotodocumentales, se explora la crisis socioambiental desde los

intersticios del relato óptico global instaurado por la NASA y desde la denuncia de las repercusiones alquímicas de los combustibles en México. La ética aparece en la producción estética de Gerber mediante superposiciones, foto-mediaciones, borramientos, reescrituras y palimpsestos que revelan una contravisualidad insurgente oculta en los régimenes de visualidad oficial y los discursos del progreso, excediendo aquella de la ética ecológica. Este acercamiento a las prácticas artísticas ecológicas revela en qué medida los artistas contemporáneos generan nuevos medios, es decir, se requiere una exhumación profunda más allá de la temática.

Amandine Callegaro

16:30 h

Gestión de los museos de la Ciudad de México frente a la pandemia de COVID-19

Tutor: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentarista: C. a Dra. María Sicarú Vásquez Orozco, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Este proyecto de artículo se construyó pensando en el futuro que tendrá la cultura en los tiempos por venir, sobre todo los museos. El hilo conductor de este trabajo será el análisis de la gestión de los museos de la Ciudad de México por las diferentes entidades. Por eso se revisará primero el contexto de la crisis cultural y de la pandemia, el panorama museístico para luego analizar las diferentes medidas tomadas para paliar la crisis y ayudar al sector cultural. La investigación se desarrollará gracias al estudio de las campañas y proyectos ya implementados, de las encuestas ya hechas y sobre todo gracias a una investigación de campo que se realizará con profesionales mediante entrevistas o encuestas.

En definitiva, el objetivo general es definir cuál es el plan de rescate a los museos, cómo evoluciona a lo largo de la pandemia, si funciona y quién se encarga de esto.

María Jimena Ortiz Benítez

17:00 h

¿Independientes/alternativos/emergentes? También están los que aún no saben cómo nombrarse

Tutor: Dr. Edwin Culp Morando, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentarista: Dr. Manuel de Jesús Velázquez Torres, Universidad Veracruzana

El presente documento es el preámbulo de una investigación más larga. Por ahora, nos centramos en las prácticas juveniles de Xalapa realizadas por un sector "creativo" acontecidas desde 2010 hasta 2016, aproximadamente. Incluye la descripción de un conjunto de jóvenes, cuya participación en el mercado laboral les ha evidenciado la necesidad de generar pautas alternativas de subsistencia. Asimismo, aborda la problemática de la producción cultural, el emprendedurismo y el establecimiento de redes locales y nacionales. Finalmente, propone una primera clasificación, cuya función apuntala hacia distinguir prácticas específicas de individuación y socialización en Xalapa.

María Patricia Arriola Font

17:30 h

Deconstruir estereotipos: La batalla museística en las salas de etnografía del Museo Nacional de Antropología

Tutor: Dra. Clementina Battcock, Dirección de Estudios Históricos, INAH

Comentarista: Mtro. Alberto Hernández Sánchez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

La representación museológica de los pueblos indígenas en las salas etnográficas, mejor conocidas como las "salas de arriba" del Museo Nacional de Antropología constituye un ejercicio de violencia; ya que reproduce un estereotipo de buen salvaje, de aquel que retrasa o estanca, el salvaje que nuca deja serlo y debe ser reducido a una pieza de museo que se estudia, convirtiendo a las personas en objetos inmóviles y estáticos; modelos taxidérmicos que únicamente tienen cabida en la sociedad moderna como un proceso narrativo. A través del análisis crítico de los guiones curatorial y museográfico, se estudiará de qué manera ejerce violencia el estado mexicano a las comunidades tének a través de su (re)presentación en las salas etnográficas del Museo Nacional de Antropología.

18:00 h Brenda Carolina Ramírez Obregón

***El contexto histórico de la revista S.nob.
¿Dónde están las mujeres artistas? (1962)***

Tutor: Dra. Ana María Torres Arroyo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Mtra. Elva Peniche Montfort, UNAM

En esta ponencia se expondrá de manera breve en qué contexto histórico se desarrolló la revista S.nob. Así se podrá insertar a la publicación y a su grupo de creadores en una línea temporal que aborda los ejes temáticos de los distintos grupos artísticos de transgresión de la década de los sesenta, el inicio de los movimientos de contracultura artística en México, la estética surrealista y el vacío historiográfico de las mujeres artistas de dicha época. Como la investigación pretende ser un análisis de cultura visual que haga una lectura desde los estudios de género hacia la estética de la revista, es necesario explicar desde la perspectiva histórica cómo afectaron los hechos políticos y sociales en las manifestaciones artísticas.

18:30 h María Elisa Pérez Leal

La autoetnografía como método de creación en el documental cubano hecho por mujeres, entre 2008 y 2019

Tutor: Dr. Ariel Arnal Lorenzo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Dr. Álvaro Vázquez Mantecón, Universidad Autónoma Metropolitana- Azcapotzalco

La autoetnografía no es sólo un concepto aislado, es el método de creación en los documentales de un grupo de realizadoras cubanas. Ellas rompen con el cuerpo cinematográfico masculino de la isla y se describen a sí mismas en la exploración social e individual de sus identidades a través de una nueva práctica de filmar sus realidades. En síntesis, la cámara subjetiva, formas de editar no lineal y la narración en primera persona son algunas de las características a nivel formal de este cine catártico. Del mismo modo la autoetnografía como una metodología de las ciencias sociales crea un contexto, una introspección del ser dentro en el estudio de una cultura a través de la historia personal.

19:00 h María Fernanda Quiroz Zerón

Prácticas artísticas como herramienta de transformación social en niños y niñas indígenas migrantes: orígenes y objetivos del proyecto

Tutora: Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Mtra. Amarilys Mercedes Torrado Ramos, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El desarrollo y aplicación de habilidades artísticas en grupos vulnerables, como son los niños y las niñas indígenas migrantes urbanos, genera y construye fibras internas (emocionales, mentales y comunicativas) en cada uno de ellos y ellas que permiten sanar los posibles efectos que sufren al vivir en condiciones de escasa seguridad, educación, acceso a servicios básicos de salud, y, también, al enfrentar el shock cultural por llegar a una zona urbana de hablantes en español, en su mayoría, y totalmente occidentalizada. En esta charla hablaré de cómo se gestó la idea de este proyecto de tesis, además de los objetivos generales que tengo para la realización de un taller de fotografía dirigido a niños y niñas de origen indígena que han migrado a la ciudad.

**Fotografía de arquitectura. Análisis de tres fotógrafos
de arquitectura contemporánea en México**

Tutora: Dra. Valeria Sánchez Michel, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentarista: Dra. Isaura Osegueda Pizaña, Escuela Nacional de Antropología e Historia

La presente investigación consiste en la selección de tres fotógrafos de arquitectura, quienes realizaron una importante labor en el registro de la arquitectura mexicana moderna: Onnis Luque, Marcos Betanzos y Jaime Navarro. Se decide estudiar a estos tres autores por la relevancia de sus trabajos, su obra sólida en este campo en México, su reconocido prestigio y la diversidad de sus obras para poder establecer comparativos que arrojen resultados relevantes que apoyen el campo de estudio y refuerzen futuras investigaciones referentes a este tema. Como particularidad del presente trabajo, se intenta entender la fotografía de arquitectura desde su autor y formación personal-profesional, para no sólo entender el arte sino también al artista. Dos de ellos son arquitectos de formación y uno es abogado y sociólogo, pero con formación en la pintura. Sin embargo, todos son excelentes fotógrafos de arquitectura que están marcando tendencia en la fotografía de arquitectura en México.

Seminario de Investigación I

Maestría en Estudios de Arte

Conducido por Dra. Berta Gilabert Hidalgo
Grupo B

Miércoles 17 de noviembre de 2021

15:00 h Karina Xochipilli Rossell Pedraza
Filosofía natural en la pintura novohispana. La luz como instrumento en el taller de Miguel Cabrera

Tutora y comentarista: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Se presentará la primera parte de la investigación en torno a la luz como un instrumento para pintar en el taller de Miguel Cabrera a mediados del siglo XVIII. El punto inicial se ubica varios siglos antes, en la Filosofía Natural como medio para compilar los saberes y percepciones del fenómeno lumínico. El análisis se realiza a través de los estudios de filósofos naturales que mostraron diferentes posturas y métodos para entender la luz, entre ellos Aristóteles, Alhazén, Descartes y Newton. Se tomó una muestra puntual de los estudios de estos filósofos atendiendo a tres criterios: el estudio de la luz, los métodos de representación y experimentación y su posible relación con técnicas pictóricas y/o experiencias ópticas. La compilación concretará en los conocimientos de la filosofía natural que se tenían en el siglo XVIII durante el virreinato de la Nueva España.

15:30 h Maricela Salazar Velázquez
El papel social de un vestido virreinal de la colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, como portador de valores estéticos y simbólicos

Tutor: Dr. Luis Javier Cuesta Hernández. Universidad Iberoamericana.
Comentarista: Dra. Valeria Sánchez Michel. Universidad Iberoamericana.

El primer capítulo de esta investigación será presentado en el marco del estudio de un vestido virreinal de la colección de indumentaria del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, como portador de valores estéticos que fueron configurados en el imaginario social novohispano. Su objetivo es vislumbrar el papel social de esta pieza a través de su carácter simbólico y estético. En primer lugar, se plantea un primer acercamiento al contexto histórico cultural de la capital de la Nueva España en el siglo XVIII, que permita comprender el entorno en el cual fue creado este vestido. Posteriormente se presenta una breve reseña de la propietaria del vestido y cómo llegó al museo; finalmente, se muestra un bosquejo del concepto de moda en el siglo XVIII y la teatralidad como medio de difusión de los mensajes, así como la imagen de poder que fue manifestada a través de aparatos de representación como la indumentaria.

Alonso Mauricio Ortega Moctezuma

16:00 h

Noches de ópera en la Ciudad de México.

Masculinidades en el Teatro Nacional (1844-1864)

Tutor: C. a Dra. María Sicarú Vásquez Orozco, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentariasta: Lic. Elisa Schmelkes, Investigadora independiente

El objetivo es demostrar la importancia que, tanto el Teatro Nacional de la Ciudad de México como la ópera, tuvieron en la configuración de una identidad cultural decimonónica mexicana, así como en la articulación de modelos de masculinidad en los "hombres de teatro", los "hombres de letras" y el público emplazado en el recinto escénico. Por un lado, se reflexiona sobre los modos en que el recinto y la práctica operística coadyuvan al proceso de identificación de una élite. Por el otro, se ahonda en torno a un cúmulo de trazos que revelan la vinculación existente entre los hombres, su masculinidad y el espacio/práctica estudiados en esta investigación. En síntesis, se propone que el Teatro Nacional fungió como un sitio desde el cual se construyó la identidad y el género de los espectadores; y que la ópera fue una práctica que perfiló las ambigüedades, tensiones y contradicciones inherentes al proceso de construcción de masculinidades durante la décimo novena centuria mexicana.

Enya Paola Alcántara Castorena

16:30 h

Pensar en la práctica: propuesta de laboratorio

de dibujo para la ciudad de Toluca, Estado de México

Tutor: Dra. Luisa Durán Casahonda y Torack, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentariasta: Mtra. Yessica Lizbeth Díaz Mendoza, Facultad de Artes, UAEMex

Este de investigación es una propuesta de laboratorio de dibujo para la ciudad de Toluca. En el capítulo introductorio se toma como punto de partida la investigación en la práctica artística revisando algunas posturas sobre las cualidades específicas de ésta y su relación con el proceso de creación. Igualmente, se desarrolla el perfil del laboratorio a llevar a cabo, cuyo objetivo principal es la experimentación teórico-práctica a través del dibujo, estimulando la creación desde la autogestión del aprendizaje y la prueba y error, así como la socialización del conocimiento generado a través de la retroalimentación de todos los participantes del laboratorio.

Yazmín Surisadai Guerrero Reyes

17:00

Otras historias posibles. La autoreferenciación

como tendencia narrativa en las exposiciones museográficas

Tutora: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentariasta: Dra. Claudia de la Garza Gálvez, Coordinadora Museo UNAM HOY, IISUE-UNAM.

Desde la práctica artística, el activismo cultural y los estudios sociales, se cuestiona el rol social de los museos, los archivos, las colecciones y las voces curatoriales como reproductoras de narrativas dominantes de lo que Chimamanda Ngozi Adichie define como "la historia única". En ese contexto, surge una tendencia hacia la autoreferenciación como práctica narrativa en los proyectos expositivos: comunidades que hablan de ellas mismas, de su historia, su presente y su futuro, usando las exposiciones como herramienta narrativa. La propuesta busca analizar, mediante entrevistas a profundidad, las características narrativas de exposiciones comunitarias, específicamente aquellas autoreferenciales y autobiográficas, como las realizadas en el Museo de la Maré, en Brasil, y el Museo Migrante, en México, con el objetivo de obtener respuestas a preguntas como: ¿Por qué las personas y las comunidades buscan contar sus historias a través de exposiciones?, ¿dónde surgen estos proyectos?, ¿qué formas de organización y procesos de participación determinan esta tendencia?, ¿cuáles son los efectos de estos proyectos en las comunidades que abordan?

17:30 h Deydri Delgado Ávila

Imaginarios del sujeto subalterno en la obra de los artistas cubanos Carlos Martiel y Susana Pilar Delahante (2003 - 2020)

Tutor: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Dr. Edwin Culp Morando, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

El contexto actual, marcado por la estigmatización e inequidad social, por el lastre de un racismo heredado, por la prevalencia de los cánones de Occidente, por un capitalismo global que genera nuevas formas de esclavitud, por la lamentable agudización de los conflictos étnicos y raciales, así como por la explotación y la xenofobia de los inmigrantes en el marco de los crecientes desplazamientos, genera múltiples sujetos subalternos. Dentro del complejo panorama actual, el arte comprometido emerge como testimonio de los conflictos presentes y heredados. En esta línea se inserta el trabajo de dos artistas cubanos: Carlos Martiel y Susana Pilar Delahante, quienes repensan las problemáticas de las alteridades opacadas, al tiempo que denuncian y revierten paradigmas anquilosados de los discursos hegemónicos. En sus obras, el cuerpo deviene un espacio discursivo y de autoafirmación, desde el que se expresa la resistencia y la denuncia de los conflictos del sujeto subalterno.

18:00 h Angela Isabel Campos Petit de Murat

***La audiovisión en Tempestad de Tatiana Huezo:
una propuesta metodológica para el análisis
de documentales de denuncia visualmente indirecta***

Tutor: Dr. Ariel Arnal Lorenzo, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Dr. Jesús Daniel González-Marín, Centro de Estudios en Ciencias de la Comunicación, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM

Esta tesis busca proponer, a través del estudio de *Tempestad* de Tatiana Huezo, una metodología para analizar documentales que llevan a cabo denuncias de forma visualmente indirecta. El ejemplo seleccionado expone, por medio de bellas imágenes que representan travesías y vivencias, la violencia sistémica contra las mujeres en México.

El proyecto se enfocará en definir los conceptos más importantes que presenta *Tempestad*, en sentidos técnicos, discursivos, cinematográficos y simbólicos. Asimismo, se acotarán los géneros del cine documental, justificando la existencia y necesidad del género de denuncia visualmente indirecta. Como ejercicio teórico-práctico, se ejemplificará la metodología planteada con base en un estudio inductivo, en el que se desestructurará e interpretará la preproducción, producción y posproducción del documental de Huezo, con el objetivo de crear una genealogía del filme. Un aspecto a resaltar es que en esta disertación se utilizará la filmografía como fuente de consulta; dado que el objeto a tratar es una película, es inevitable utilizar el cine como referencia histórica.

18:30 h Arantxa Ekatherina Sicardo Reyes

Sembrar, cosechar y persistir: un primer acercamiento al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra

Tutor: Dr. Alberto Soto Cortés, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Dr. Al Dabi Olvera, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

La memoria de los pueblos se contrapone con la idea construida del campesino por el Estado-Nación; el futuro marcado por la obligatoriedad del progreso se ve enfrentado a los afectos creados en la cotidianidad. Se presenta un primer desarrollo que nace por la escucha y acompañamiento a momentos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, que tiene como sus preguntas guías: ¿qué sostiene la defensa del territorio? ¿cuál es la idea de futuro de quienes se conjuntan en este espacio? Esta fragmentaria reflexión es un primer ejercicio de un proyecto que tiene por objetivo discutir la relación del trabajo de cuidados, realizado en general por las mujeres, con la defensa del territorio, su importancia política y para el sostenimiento de la vida en la zona lacustre del Lago de Texcoco.

AR

PRESENTACIÓN

Imágenes en colectivo. Grupo Suma (1976-1982)

De Ana María Torres Arroyo (coord.)

La maestranda Arantxa Ekatherina Sicardo Reyes conversa con la Mtra. Cecilia Noriega Vega. Una de las reflexiones centrales es sobre la importancia de obras que recuperen el actuar y la memoria de los colectivos artísticos mexicanos.

Viernes 19 de noviembre de 2021

11:30 h

Seminario de Investigación III

Maestría en Estudios de Arte

Conducido por la Dra. Yolanda Wood Pujols

Viernes 19 de noviembre de 2021

Ariel Rodrigo Arciniega Ponce

15:00 h

El mercado del arte internacional. Los efectos de la declaratoria de monumento artístico en la valorización de las obras de Frida Kahlo en la década de los ochenta

Tutor: Dr. Alberto Soto Cortés, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentariasta: Mtra. Diana Álvarez Mejía, Morton Subastas

Este proyecto analiza el comportamiento de los precios de las obras de Frida Kahlo, después de ser declaradas Monumento Artístico en los años ochenta. Para tales fines, este trabajo define en qué consiste la declaración de monumento artístico, analiza la declaratoria de monumento artístico en el caso Kahlo, caracteriza los factores que permitieron que la vida y obra de la artista alcanzara su legitimación en los años ochenta, valora el impacto de la declaratoria en el precio de la obra pictórica de Frida e identifica otros posibles fenómenos que tienen influencia en la valorización de la obra de la artista.

Tamara Gayol Massimi

15:40 h

La autogestión digital de los artistas en México ante el rezago regulatorio en la profesionalización artística (2015-2021)

Tutor: Dr. Alberto Soto Cortés, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentariasta: Dra. Estefanía Ángeles, especialista en asuntos culturales

La búsqueda de los artistas de estabilidad y apertura en el mercado del arte ha impulsado una paulatina reconfiguración del campo que se reciente en las estructuras de legitimación. Sin embargo, sigue siendo en el propio mercado del arte donde se determina la estabilidad económica que puede sumir o liberar a un artista de la precarización. Esta investigación busca identificar la manera en la que el uso de las redes sociales como mecanismo digital de autogestión puede ser considerado como un momento de restructuración, en el que los públicos toman un papel de legitimadores. Debido a que las redes sociales dialogan con las características de inmediación, individualidad, desinstitucionalización, competencia y desregulación que se han venido detectando dentro del capitalismo cognitivo, es prudente considerarlas como una nueva plataforma de comercialización libre de intermediarios digna de ser analizada como un mecanismo más dentro del campo del arte, con todo lo que esto conlleva.

Blanca López Rodríguez

16:20 h

De la Institución Arte hacia lo comunitario y lo pedagógico. Prácticas artísticas colaborativas de Pablo Helguera (Méjico), Nicolás Paris (Colombia) y René Francisco Rodríguez (Cuba) a inicios del siglo XXI

Tutora: Dra. Olga María Rodríguez Bolufé, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Comentariasta: Dr. Daniel Montero Fayad, Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM

La investigación pretende analizar cómo el enfoque hacia lo comunitario, educativo y pedagógico de las prácticas artísticas colaborativas desarrolladas por los artistas Pablo Helguera, Nicolás Paris y René Francisco Rodríguez generan otras formas de interacción y redistribución de roles entre todos los agentes actuantes de la Institución Arte. El

presente trabajo propone demostrar que estas transformaciones promueven el desarrollo de nuevos aparatos categoriales, funciones, espacios y mecanismos de legitimación en los diferentes sistemas artísticos en los que estos artistas se insertan.

- 17:00 h Duván Aldair Mauleón Cruz
La representación de la imagen de Yalitza Aparicio en los editoriales fotográficos de la revista sobre moda Vogue México y Latinoamérica en enero del 2019. Capítulo 3: La blanquitud civilizatoria y la ambivalencia del discurso retórico del editorial de Yalitza Aparicio en Vogue

Tutora: Dra. Ivonne Lonna Olvera, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Co-tutora: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Dra. Valeria Sánchez Michel, Universidad Iberoamericana Ciudad de México

De manera inicial se esclarecen los motivos que llevaron a *Vogue* México y Latinoamérica a representar en una portada y en un editorial fotográfico la imagen de la actriz Yalitza Aparicio. Tras introducir la categoría de estereotipo como estrategia representacional se muestra la manera en que la revista la utilizó para dar sistematicidad a la narrativa visual; posteriormente, en el capítulo tercero, se hablará de la blanquitud civilizatoria como la segunda estrategia identificada en el editorial. A partir de la ambivalencia del discurso de la revista (entre el estereotipo y la blanquitud) se valorarán las posibles fisuras, desplazamientos y negociaciones de sentido que se lograron con la aparición de Yalitza Aparicio en un sistema de representación determinado por el estilismo de moda. Se planteará a la mimesis como una potencia para agenciar la mismidad del sujeto representado frente al poder del discurso hegemónico.

- 17:40 h Frida Mouchlian Jiménez
Max Borges Recio: la creación de un imaginario arquitectónico para las élites cubanas (1941-1959)

Tutor: Dr. Javier Cuesta Hernández, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Dr. Iván San Martín Córdova, Centro de Investigaciones en Arquitectura, Urbanismo y Paisaje (CIAUP), Facultad de Arquitectura de la UNAM

El objeto de estudio del presente proyecto se centra en el arquitecto cubano Max Borges Recio, así como en su obra construida en La Habana entre los años 1941 y 1959, y las relaciones con el contexto social de la élite económica y cultural del momento, patrocinadores y consumidores de lo que se conocería como Movimiento Moderno Regionalista Cubano. A lo largo de este período temporal se expondrán los proyectos desarrollados por Max Borges, así como la construcción visual de un imaginario asociado a las élites a través de éstos. Para ello resulta fundamental estudiar los comitentes con los que trabajó, para comprender a partir de la variada diversidad de sus obras la conformación de un lenguaje arquitectónico.

- 18:20 h Alejandro Tovar Cabrera
El valor de la escultura pública. La pluralidad de la Ruta de la Amistad en los procesos de desarrollo urbano de la Ciudad de México (1968 - 2018)

Tutor: Dr. Alejandro Ugalde, Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Comentarista: Mtra. Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez, Investigadora independiente/ Coordinadora de investigación y curaduría en Museo del Perfume (MUPE)

La investigación se enfoca en determinar el valor simbólico y el carácter plural de la Ruta de la Amistad a través del tiempo. Esto se concibe desde diferentes facetas que comprenden los discursos políticos, el emplazamiento público, el uso social colectivo, la monumentalidad, y todas las manifestaciones que han estimulado su identificación y las expresiones culturales que las rodean.

Semana de Arte

Otoño 2021

Invitan

Licenciatura en Historia del Arte

Maestría en Estudios de Arte

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte

Sociedad de Alumn^{es} de Historia del Arte

Todos los eventos se podrán ver en

youtube.com/c/Artelbero

CONTACTO

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Departamento de Arte

Prol. Paseo de la Reforma 880

Lomas de Santa Fe, 01219, CDMX, México

+52 5559504000 ext. 4052

arte.uia@ibero.mx

www.arteibero.com

