

PRIMAVERA

70
ANIVERSARIO
Arte /
IBERO

SEMANA DE ARTE
2023
primavera

Directorio

Dr. Luis Arriaga Valenzuela, S.J.
Rector

Dr. Alejandro Anaya Muñoz
Vicerrector académico

Dra. Alethia Alfonso García
Directora de la División de Humanidades y Comunicación

Dr. Alberto Soto Cortés
Director del Departamento de Arte

Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez
Coordinadora de la Licenciatura en Historia del Arte

Dra. Valeria Sánchez Michel
Coordinadora de la Maestría en Estudios de Arte

Dra. Olga María Rodríguez Bolufé
Coordinadora del Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte

Titulares de Seminarios de Investigación en P 2023

Licenciatura en Historia del Arte

Dra. Lorena Guadalupe Mac Gregor Osorno (Seminario I)
Dr. Luis Manuel Montes Serrano (Seminario I)
Dra. Laura Irene González Gómez (Seminario II)
Dra. Yolanda de la Caridad Wood Pujols (Seminario III)

Maestría en Estudios de Arte

Dra. Yolanda de la Caridad Wood Pujols (Seminario II)
Dra. Berta Gilabert Hidalgo (Seminario IV)
Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez (Seminario IV)

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte

Dra. Johanna Consuelo Ángel Reyes (Seminario II)
Dr. Alejandro Ugalde Ramírez (Seminario II)

Gestión Departamental

Dr. Alberto Soto Cortés, director
Dra. María Sicarú Vásquez Orozco, técnica académica de la dirección
Dra. Clara Stern Rodríguez, técnica académica editorial
Mtra. Paola Rojas González, asistente para la calidad académica
Mtra. Claudia López Lara, asistente de departamento
Edda Villegas, asistente

Claustro académico de tiempo completo

Dr. Ariel Edgardo Arnal Lorenzo
Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez
Dr. Luis Javier Cuesta Hernández
Dra. María Luisa Durán y Casahonda Torack
Dra. Ivonne Lonna Olvera
Dra. Olga María Rodríguez Bolufé
Dr. Alberto Soto Cortés
Dra. Ana María Torres Arroyo
Dra. Valeria Sánchez Michel
Dra. María Sicarú Vásquez Orozco (TA)

Cuerpo docente

Dra. Johanna Consuelo Angel Reyes
Dra. Minerva Deyanira Anguiano González
Mtra. Georgina Arozarena Caso
Mtra. Greyser Coto Sardina
Mtra. Daniela Cubas Peral
Dra. Marian de Abiega Forcen
C. a Dra. Alejandra Mayela Flores Enríquez
Mtra. Nuria Galland Camacho
Dra. Gabriela Gil Verenzuela
Mtra. María Cristina García Hallatt
Dra. Berta Gilabert Hidalgo
Dra. Laura Irene Gonzalez Gomez
Mtra. Verónica Gonzalez Illescas
Dr. Alberto Hernández Sánchez
Dra. Lorena Guadalupe Mac Gregor Osorno
Dra. Maite Málaga Íguñiz
Dr. Daniel Enrique Montero Fayad
Dr. Luis Manuel Montes Serrano
Mtra. Andrea Noriega Martinez del Campo
Mtra. Cecilia Itzel Noriega Vega
Mtra. Marisol Rojas Oliveros
Mtro. Bernardo Axel Sanabria García
Dr. Alejandro Ugalde Ramírez
Dra. Yolanda de la Caridad Wood Pujols
Dra. Saeko Yanagisawa

© DEPARTAMENTO DE ARTE
UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA CIUDAD DE
MÉXICO, 2023

Formación y diseño: Alberto Soto Cortés.

Portada: Anónimo, copia de un fragmento de la personificación de las Cuatro Estaciones (*Primavera*), ca. 1565, impresión de buril sobre placa, modificada electrónicamente de la pieza, colección del Rijksmuseum, Amsterdam, Países Bajos.

70 ANIVERSARIO Arte / IBERO

Agradecimientos especiales

A las lectoras, lectores, comentaristas, asesoras y asesores, acompañantes de alumnas y alumnos del Departamento de Arte.

A quienes integran los órganos colegiados del Departamento de Arte: Sociedad de Alumnxs de Historia del Arte, Consejo Académico, Consejo Técnico de la Licenciatura, Consejo Técnico de la Maestría y Consejo Técnico del Doctorado.

Al **Museo Kaluz** por su apertura y las facilidades para llevar a cabo la realización y transmisión de las Mesas de Licenciatura, Primavera 2023.

A la comunidad de miles de personas conformada por sus egresadas y egresados, exalumnado, alumnado y al cuerpo académico que por setenta años han brindado un servicio al arte y a la cultura.

A la Compañía de Jesús, a las autoridades universitarias, a quienes integran el Patronato, a las instituciones hermanadas por los ideales de la Universidad Iberoamericana y todas y todos los colaboradores..

Es un gran honor poder compartir con la comunidad universitaria, pero también con el exterior, el programa de nuestra Semana de Arte celebrada desde hace casi seis décadas, de las siete que tiene de existencia el Departamento de Arte.

La Semana de Arte es el momento donde el alumnado realiza presentaciones públicas de trabajos de investigación, artículos, proyectos y avances sobre intervenciones sociales, ciencia básica y ciencia aplicada. Es también un momento para valorar las orientaciones, intereses y nuevas vertientes que se están gestando tanto en lo disciplinar, como en lo multidisciplinar.

Este ejercicio es tan trascendente que otras instancias de México como de América Latina lo han incorporado, ya que no se trata de un ejercicio escolar, sino de una práctica que prepara a las mejores personas para el mundo.

En esta ocasión, la Semana de Arte consta de presentaciones de nóveles investigadoras e investigadores, así como ejercicios de presentación y réplica en el marco del XLII Coloquio del Posgrado en Arte.

Nuevamente, el Departamento de Arte muestra el compromiso con el sistema artístico y cultural de nuestra ciudad, país y región, en beneficio de un desarrollo sostenible.

CLAUSTRO ACADÉMICO

MAESTRÍA EN ESTUDIOS DE ARTE

Programa consolidado perteneciente al Sistema Nacional de Posgrados de Conacyt. Cuenta con la Substantial Equivalency otorgada por the National Association of Schools of Art and Design de Estados Unidos de América.

Los estudios de maestría se enfocan en la formación de investigadores sobre temas de pertinencia nacional e internacional. Se cursa en 4 semestres. Requiere dedicación y compromiso de sus estudiantes, fomenta la movilidad y la difusión rigurosa.

XLII COLOQUIO DEL POSGRADO EN ARTE

Estudiantes de maestría y de doctorado, en proceso de su formación como investigadoras e investigadores, son los principales protagonistas de estos diálogos.

El objetivo es dar a conocer, públicamente, sus avances y argumentos en la definición y explicación de diferentes problemáticas, donde los estudios de arte, la teoría crítica y otras aproximaciones, permiten abordajes originales y adecuados.

Se espera la participación de integrantes de los sínodos, pero también especialistas invitados a manera de comentaristas.

Tras el Coloquio, los y las ponentes realizan revisiones críticas, tomando en consideración los resultados y la recepción del avance presentado.

Siga el desarrollo en
www.youtube.com/@Arteibero

Maestría en Estudios de Arte

Seminario de Investigación I

Martes 18 de abril, 2023 | 16:00 h

<https://www.youtube.com/@Artelbero>

Mesa única | martes 18 de abril 2023 / 16:00 h

Presentan:

Dr. Alberto Soto Cortés y Dra. Valeria Sánchez Michel

Modera:

Dra. Yolanda Wood (Seminario de Investigación II)

Estrategias de carnavalización en la obra Danzantes del Alba (2021) de Teatro Línea de Sombra

RICARDO SAED ÁLVAREZ ARRIAGA

El loco de la danza es un personaje habitual en bailes tradicionales de México, denominados “danzas de conquista” y en fiestas patronales carnavalizadas. En *Danzantes del Alba* la figura del loco es crucial. Me interesa analizar si el Loco solo está presente como imagen y registro, o si hace presente el conocimiento corporeizado que le caracteriza, eso que Diana Taylor llama el repertorio. Mi hipótesis es que, si bien *Danzantes...* no reproduce movimientos o gestos “propios” del personaje en el carnaval, el repertorio del Loco está presente en las estrategias de carnavalización de los artistas, mismas que analizaré en esta exposición.

Comenta la Dra. María Sicarú Vásquez Orozco, UIA.

Modelo de taller para la disipación de los bloqueos creativos en los estudiantes de la Licenciatura en Artes Visuales, U.A.Q, campus San Juan del Río

DIANA VIANEY ARREOLA OCAMPO

El taller tiene como objetivo principal la creación de un modelo de taller práctico basado en la ejecución de técnicas artísticas, que responda al fenómeno de los bloqueos creativos de los estudiantes de artes visuales. Para esta presentación, se expondrá la metodología que sustenta dicho taller, la “investigación-acción participativa”, teoría apoyada por Kurt Lewin, John Elliott y Lawrence Stenhouse, principalmente. También se hará mención de los instrumentos artísticos dentro de la planeación de cada una de las sesiones, los autores que sirven de referencia y la base teórica en cada una de las actividades propuestas.

Comenta la Dra. Amarilys Torrado Ramos, Belmont Village Senior Living Santa Fe

La construcción de imaginarios nacionales a partir de la espiritualización estética del pasado: El libro de Entidad Federativa de la SEP (1993)

MARISOL REYES SERRANO

Los libros de entidad federativa de tercer grado realizados en 1993 estaban focalizados en el conocimiento de Geografía e Historia, las imágenes usadas en ellos funcionaban como recursos visuales descontextualizados que eran desprovistos de su complejidad histórica y material para pasar a ser meras ilustraciones del discurso, lo que García Canclini denominó la “espiritualización estética del pasado”. A partir de esta idea se analizan las imágenes, su contraposición con los textos que acompañan y el sentido de dichos objetos como parte de una cultura mate-

rial, para así responder ¿Es posible crear imaginarios nacionales a partir de esta espiritualización estética?

Comenta el Dr. Ariel Arnal, UIA.

El discreto encanto de la obviedad. La luz como el recurso infinito de una percepción limitada

JOSÉ ANTONIO GARRIDO SUÁREZ

La luz, como fenómeno físico, es la parte de una radiación electromagnética que puede ser percibida por el ojo humano. La imagen, entonces, sería imposible sin comprender lo que de ella emana; las herramientas que se han desarrollado a partir de esta posibilidad son la condición propia de la mirada. Encontrar la luz significa no solamente poder observarla, sino por el contrario, saber que la ausencia de la misma implica condiciones que no permitirían, incluso, la vida misma. La fenomenología del ser humano y la consecuente ciencia detrás de la mirada es un punto de encuentro necesario para el presente estudio de caso.

Comenta la Dra. Valeria Sánchez Michel, UIA.

Copia y reproducción, calca e impresión, en Aglio y su Códice de Dresde

PABLO GONZÁLEZ MIRELES

La investigación gira en torno a la copia/reproducción que Agostino Aglio realizó del Códice de Dresde en 1826. El tópico para esta presentación es la materialidad de las imágenes, el cuerpo que requieren para ser vistas y sus implicaciones. Aglio calcó el código, luego lo imprimió vía litográfica. En la siguiente reproducción, de 1890, la imagen se obtuvo por una

fotografía y se imprimió en una forma más novedosa de litografía (cromolitografía). Atendiendo a la historia de su fabricación, me interesa hacer una muestra comparativa de la versión original, los calcos de Aglio, su impresión y la primera fotografía del Códice.

Comenta la Doctoranda Marisol Rojas, artista visual. UIA.

LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE

Es uno de los programas de más tradición en Latinoamérica y que ha ayudado a profesionalizar el sector cultural.

Egresadas y egresados se ubican en diferentes áreas que van desde la investigación, la administración pública, el ejercicio artístico, la curaduría, la gestión de instituciones privadas y colecciones, el mercado del arte, los medios de comunicación, entre muchos otros. Consta de 8 semestres.

Cuenta con la Substantial Equivalency otorgada por the National Association of Schools of Art and Design de Estados Unidos de América y posee el reconocimiento otorgado por CIEES.

MESAS DE LICENCIATURA EN HISTORIA DEL ARTE

Se componen de la presentación de los resultados de la investigación realizada por los estudiantes de los seminarios I, II y III, correspondientes al Área de Síntesis y Evaluación (ASE).

En el Seminario I se construyen habilidades de investigación tras la exploración de problemáticas, el abordaje de fuentes y el trabajo de síntesis y comunicación.

El seminario II está encaminado a familiarizar al estudiantado con el mundo editorial, tanto especializado como de divulgación y el objetivo es que se produzca un artículo publicable, que será comentado por un lector ciego.

El objetivo del seminario III es formar al estudiantado para presentar un proyecto de gestión, un protocolo de investigación para continuar sus estudios de posgrado o un trabajo que pueda convertirse en un artículo publicable.

Siga el desarrollo en
MUSEO KALUZ

Licenciatura en Historia del Arte

Seminario de Investigación I

Miércoles 19 de abril, 2023 | 10:00 h

Museo Kaluz

Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, CDMX

Mesa 1 | Miércoles 19 abril 2023 / 10:15 h

Entre la razón y el deseo: los imaginarios del poder

Alegoría de lo apolíneo y lo dionisiaco a través de las representaciones escultóricas de mitos griegos y romanos en el arte clásico

ANDREA ROMERO AMADO

La presente investigación estudia las alegorías literarias de lo apolíneo y lo dionisiaco a través del análisis de las representaciones escultóricas de temas mitológicos clásicos de la literatura griega y latina. A través de un análisis iconológico e iconográfico y del análisis de la narrativa mitológica clásica, se identificaron tanto la contraposición de la pasión y la razón en el discurso de lo dionisiaco y lo apolíneo; estos principios atienden los valores clásicos de las esculturas que, desde sus propios mitos, se desprenden a la mirada del espectador.

Comenta la Dra. María Luisa Durán y Casahonda Torack

Luz: las constancias en la arquitectura desde el gótico hasta el funcionalismo

EILEEN PAULINA NAVA CAMPA

En este texto, auxiliado por estudios visuales, se presenta un recorrido y análisis de cómo, con qué motivos y apreciaciones se ha utilizado la luz en la arquitectura desde el Gótico y la forma en que se incorporó a nuevas tendencias arquitectónicas tales como el funcionalismo. Considerando Notre Dame de Chartres y la Capilla Notre Dame du Haut como principales objetos de análisis, se buscó un mejor entendimiento de cómo evolucionó el uso de luz para mantenerse vigente desde el Gótico hasta el siglo XXI.

Comenta la Dra. María Sánchez Vega

Enrique V: seis siglos de imaginarios y poder

NATALIA COSÍO PEÑA

La imagen del rey Enrique V de Inglaterra ha sobrevivido a su tiempo, habitando nuestro imaginario colectivo seis siglos después de su muerte. En esta investigación propongo un análisis de este fenómeno a través de tres representaciones artísticas de Enrique V, la primera de ellas durante la vida del rey, las otras dos son; el drama de *The Life of King Henry V* de William Shakespeare y la película *The King*, dirigida y escrita por David Michôd y Joel Edgerton. Esto con el propósito de desentrañar el fenómeno cultural que mantiene viva la imagen de este personaje y la manera en la que se alimentan mutuamente los contextos históricos y las figuraciones artísticas del rey. Establezco que los imaginarios sociales creados a partir del arte, en ocasiones, llegan a tener una mayor relevancia que las figuras históricas.

Comenta la Dra. María Luisa Durán y Casahonda Torack

Identidad construida: el reflejo de una nación en la exposición más importante del mundo

ANA BERMEJO SILVA

La presentación analiza la identidad internacional de México en los pabellones de la Bienal de Arte de Venecia y su importancia en la construcción de una imagen nacional. La primera parte se ocupa de los pabellones nacionales de Rafael Lozano-Hemmer con la curaduría de Prámo Lozada y Bárbara Perea *Some Things Happen More Often Than All of The Time* (2007), *Possessing Nature* (2015) con los artistas: Luis Felipe Ortega y Tania Candiani y curaduría de Karla Jasso y *Actos de dios* por Pablo Vargas Lugo con la curaduría de Magalí Arriola. En la segunda parte se explica a detalle el último pabellón nacional titulado *Hasta que los cantos broten* por las artistas: Mariana Castillo Deball, Naomi Rincón Gallardo, Fernando Palma Rodríguez y Santiago Borja con la curaduría de Catalina Lozano y Mauricio Marcín.

Comenta el Dr. Daniel Montero Fayad

Mesa 2 | Miércoles 19 abril 2023 / 12:30 h

Miradas alternativas desde la posmodernidad

Imágenes y representaciones de la “otredad” en el álbum Imaginos y el Código Borgia

VALENTINA RODRIGUEZ VALLE

Este trabajo compara las imágenes de tres dioses prehispánicos de distintas culturas del centro de México descritas en el *Código Borgia*, y las letras de la banda norteamericana Blue Öyster Cult en el álbum de 1988 *Imaginos*. Se abunda en la visión colonizadora que le atribuye al “otro” como cultura dominada, una condición de inferioridad, que permite la “exotización” desde la postura norteamericana al denigrar la cosmogonía prehispánica. El propósito es interpretar cómo las imágenes y las representaciones de estos dioses tienen una reinterpretación que los transfigura en seres de otros mundos, denostando la riqueza cosmogónica y cultural de las poblaciones precolombinas que existieron en lo que hoy llamamos México.

Comenta la Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Entre ruidos: otra percepción de nuestra existencia

ANA MARIEL ATTA DELGADO

Esta investigación estudió el ruido y el sonido como una forma de identidad del ser en los espacios cotidianos y su representación cultural. Su propósito fue entender y analizar las formas de adaptación sonora para el individuo receptor como intérprete de las imágenes que se transforman a través de los paisajes sonoros urbanos; espacios en los cuales estamos inmersos en la contemporaneidad cotidiana. Analizado desde los estudios culturales y fenomenológicos, espacios públicos urbanos (tianguis, mercados, autobuses, calles, etcétera) fueron el objeto de estudio para esta investigación.

Comenta el Mtro. Hugo Vázquez Morales

Cabaret en tres tiempos: análisis del cambio visual y actoral de tres producciones de una misma obra musical

JOSÉ MANUEL LÓPEZ TURCONI

Cabaret es una obra de teatro musical que retrata la vida dentro de un club nocturno durante el periodo entre guerras en Berlín, que se ha representado en diferentes momentos y espacios desde hace más de 50 años. Cada producción tiene un estilo totalmente diferente, influenciado por su propia época y por el público al que va dirigido. En este texto se analiza histórica y políticamente a la sociedad americana, específicamente de la ciudad de Nueva York, para entender tanto al espectador así como lo visto y representado en Broadway. La intención es comprender su importancia en el mundo del teatro musical, revisando tres producciones en diferentes épocas; 1966, 1998 y 2014. A partir de esto, se analizan los componentes que se mantienen o bien se modifican en cada producción, haciendo énfasis en el vestuario, maquillaje, interpretación y diseño de escena, es decir, la forma del escenario, la iluminación, la música y la banda sonora, entre otros elementos artísticos. Esto permite entender los cambios en escena vinculados al contexto socio-histórico y cómo estos se ven reflejados en cada producción.

Comenta el Dr. Luis Manuel Montes Serrano

Mesa 3 | Miércoles 19 abril 2023 / 14:45 h

Descubriendo Oriente a través de los estudios culturales y el cine

China, vieja cochina: la construcción de los asiáticos en México y sus implicaciones racistas

VALENTINA SÁNCHEZ LÓPEZ

La presente investigación buscó demostrar y visibilizar el racismo hacia la comunidad asiática en México. Se abarcaron cuatro momentos históricos para mostrar el proceso de legitimación de

esta práctica a partir de la política, la educación y el humor, a través de manifestaciones artísticas, culturales y los imaginarios sociales suscitados en tales siglos. En el primer momento, se propone una breve explicación acerca de los conceptos raza, racialización, racismo, y la manera en la que se presenta en México. En el segundo, se abarcaron el periodo novohispano (1521-1821), y finales del siglo XIX, para encontrar la preconfiguración de la mirada y la construcción de lo asiático. Finalmente, en el tercero se analizaron el siglo XX y el cuarto en los últimos 20 años del siglo XXI para mostrar cómo se da la legitimación del racismo y su formación como *habitus* en la sociedad mexicana a partir de la imagen construida en los siglos anteriores. Mediante los estudios culturales, se descubre la genealogía de la creación de la imagen del asiático, para entender las implicaciones racistas que esto supuso. Se concluye que, debido a la legitimación del racismo a través de diversos medios, la discriminación hacia la comunidad asiática ha sido invisibilizada e ignorada a través de los siglos.

Comenta Amadís Ross González, Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes, INBAL

Mucho ojo: terceros ojos y ojos heterotópicos en todas partes, al mismo tiempo

DAVID HERNÁNDEZ RODEA

Esta investigación dirige una nueva mirada hacia aquellos “nuevos” iconos desde el análisis y la interpretación del tercer ojo y de los ojos heterotópicos. Esta aparición del ojo en la iconografía, tanto contemporánea como emergente, está concebida y explícitamente subordinada en la cinta *Everything, Everywhere, All at Once*. El tercer ojo siempre ha estado ahí y su mensaje ha trascendido temporalidades, religiones, estilos, espacios, materialidades y funciones para llegar y enunciarse en el aquí y en el ahora. De esta manera, se concluye que es necesario observar y estudiar de manera urgente la producción artística del presente, pues por más extraña, lejana o saturada que nos pueda parecer,

los mensajes que arrojan desde su estructura iconográfica son necesarios y fundamentales para comprendernos y configurar-nos a nosotros mismos en un mundo en donde ya no es suficiente mirar solo con dos ojos (a quienes tenemos esta capacidad) pues debemos de ser conscientes que estamos inmersos, presentes y vivientes en todo, en todas partes, al mismo tiempo.

Comenta la Dra. María Luisa Durán y Casahonda Torack

La muerte y los afectos a través de A Ghost Story

AZUL MONTSERRAT TAPIA HERNÁNDEZ

Este texto analiza la película *A Ghost Story* (2017) dirigida por David Lowery y producida por A24, que aborda temáticas como la tanatología, el duelo y las cinco etapas que atraviesa el fantasma (protagonista). Asimismo, se interpretan los diferentes mecanismos de defensa que dicho personaje transita para aceptar su mortalidad, brindándonos una idea de la experiencia de la muerte. Al mismo tiempo se analiza una de las principales fuentes de inspiración del filme, *A Haunted House*, cuento escrito por Virginia Woolf en 1921, donde se le asigna una carga importante al espacio que se considera hogar, aportando cualidades metafísicas como afecto, apego y duelo, vistos a través de la fenomenología y la filosofía que deriva en una la interpretación del tiempo y del espacio; esto nos lleva a ser conscientes de cómo el espacio nos afecta a nosotros y de cómo nosotros afectamos al espacio. Lo anterior resalta la importancia que el cine contemporáneo tiene como artefacto artístico y herramienta para hablar de temas tabú, como la muerte y sus consideraciones, para consecuentemente cuestionarnos sobre nuestra propia muerte y lo que conlleva, junto con las implicaciones sociales y culturales que se pueden generar.

Comenta el Dr. Ariel Arnal Lorenzo

Mesa 4 | Miércoles 19 abril 2023 / 16:00 h

Coleccionismo, poder y arte

Narrativas tangibles: el poder político de Eleonora d'Aragona manifestado a través de su colección de objetos

ANA CRISTINA DANIELS LOAIZA

El creciente materialismo del *Quattrocento* originado en la conciliación de las prácticas derivadas del protocapitalismo y la tradición cristiana se manifestó a través del coleccionismo. Por este medio, las cortes italianas buscaron legitimarse y generar imágenes de poder, así, el coleccionismo surgió como un lenguaje simbólico donde la materialidad de los objetos se estableció como un comunicante del estatus, conexiones, conocimiento, devoción religiosa y sensibilidades del propietario. Hija del rey Ferrante de Nápoles y de Isabella di Chiaromonte, Eleonora d'Aragona (1405-1493) fue una reconocida mecenas de las artes que utilizó este lenguaje en sus *studioli* para fortalecer su poder político tras convertirse en la duquesa de Ferrara. Este trabajo analiza el coleccionismo como un lenguaje material utilizado por las cortes italianas del *Quattrocento* a la manera de herramienta narrativa que sirvió para generar discursos legitimadores. Asimismo, se plantea que Eleonora d'Aragona no sólo entendía el existente código transaccional entre objeto, patrono y espectador, sino que también lo utilizó con el fin de generar un inventario público que conectara su gusto estético y patronazgo para comunicar conexiones políticas y establecer una imagen diplomática que consolidara su poder, durante periodos de inestabilidad política en Ferrara. De la misma manera, este estudio revisa los *studioli* y el registro de inventario de la duquesa como cuestiones narrativas que entrañan materialidades, devociones, emociones, símbolos y políticas presentes en el imaginario socio-cultural de las cortes del siglo XV.

Comenta la C. a Dra. Mayela Flores Enríquez.

El estado actual del coleccionismo fotográfico en México

RODRIGO ORTEGA NIETO

Este ensayo se centra en el coleccionismo actual de la fotografía en México, cuyo objetivo es revisar las condiciones actuales de algunos archivos y colecciones fotográficas tanto privadas, como públicas, personales o institucionales. Es un tema de interés en este trabajo, mostrar cómo se conservan y preservan algunas colecciones fotográficas y los procesos que se llevan a cabo. Uno de los propósitos de este trabajo, es contribuir a ampliar la escasa información que hay sobre el coleccionismo, la conservación y la preservación de fotografía en nuestro país. A modo de comparativa se mostrarán dos aspectos: los principales motivos por los cuales se busca iniciar una colección, las condiciones que las instituciones y/o los coleccionistas conservan, almacenan y/o como archivan o resguardan los documentos y archivos fotográficos. Se pretende que, con esta investigación, se pueda informar al público en general, sobre ciertas colecciones fotográficas en México, el estado de preservación, las complicaciones que puedan llegar a tener algunas colecciones, y demostrar la importancia de la conservación de la fotografía como patrimonio documental y difusión artística.

Comenta el Dr. Alberto Soto Cortés

La restauración del arte: una herramienta interdisciplinaria para la construcción del conocimiento

FLORENCIA SPANO

La restauración del arte es una disciplina dedicada a la intervención de obras, con el fin de detener su deterioro, conservarlas y reintegrarlas su estado original, permitiendo su constante estudio y observación. Distintos autores que han hablado sobre la temática de la restauración han establecido su definición como concepto, considerando las diferencias de criterio sobre el nivel

de intervención que existe dentro de esta práctica y el estudio de casos particulares en restauraciones previas. Por otro lado, poco se ha hablado de la restauración, como una disciplina que se relaciona con el trabajo de investigación y que puede colaborar con la historia del arte, principalmente por la concepción errónea que existe acerca de que el arte y la ciencia son materias poco compatibles. Sin embargo, en esta investigación se evidencia cómo la física y la química permiten aportar nuevos datos de fundamental importancia para los historiadores. A partir de lo propuesto en este trabajo, se demuestra la manera en que esta disciplina puede resultar una herramienta de gran utilidad para la construcción del conocimiento en la Historia del Arte, más allá de que existan ciertas problemáticas relacionadas con la restauración, tanto teóricas como prácticas, constituyendo una nueva fuente de información para consultar al momento de realizar estudios e investigaciones.

Comenta la Rest. Karina Xochipilli Rossell Pedraza

Mesa 5 | Miércoles 19 abril 2023 / 17:20 h

Cuerpos transfigurados en espacios sagrados y profanos

Glorius Viole, Vitre Inviolat: el rosetón gótico y el himen de la Virgen

PAMELA VALADEZ SIERRA

Las interpretaciones de la arquitectura gótica como cuerpo no son nuevas; tampoco lo es su análisis a partir de los dogmas marianos y los debates sobre la virginidad de María. Sin embargo, la investigación que aquí se presenta surgió ante la escasez de exégesis más contemporáneas de un elemento constructivo particular: el rosetón gótico. Se explora el pensamiento medieval a través de testimonios de sus experiencias estéticas, se elab-

ora una genealogía de los imaginarios simbólicos marianos y las alegorías botánicas del siglo XII, se revisa el repertorio de conocimientos anatómicos cercanos al gran arquitecto que introdujo el rosetón en todo su esplendor por primera vez, y se articularon estos aspectos con debates teológicos actuales, estudios iconológicos y fenomenológicos, versículos bíblicos, alusiones a la Anunciación de la Virgen y la Encarnación de Cristo, productos literarios y fragmentos de poesía, con la intención de aventurar que el rosetón gótico también puede ser pensado como el himen impropio de la Virgen, íntegro antes y después del nacimiento de su Hijo.

Comenta la Dra. María Luisa Durán y Casahonda Torack

¿Me dejas ser feminista por un día? El caso de las Tesmoforias y el movimiento feminista del siglo XXI

XIMENA HERNÁNDEZ RAMÍREZ

En la presente investigación se aborda el análisis en la conformación del movimiento feminista en torno a la marcha del 8M (2019-2020) y cómo se condicionan las permisividades de libertad sujetas al sistema patriarcal. Se propone la revalorización del estudio mediante el análisis del caso de las tesmoforias en Grecia y la obra *Nuestra Victoria* de Julieta Gil. Metodológicamente esta investigación se llevó a cabo a partir de los estudios de género y los estudios culturales, en donde se exploró la dinámica en torno a la acción social y colectiva en México desde las colectivas feministas, siendo partícipes de una normalización del movimiento fomentado por el Estado. A partir de los estudios de género se concluye replantear y reflexionar las dinámicas de protesta en cuanto a la participación en la marcha, así como cuestionar los procesos socialmente normalizados que rodean a la conmemoración, fomentando un suceso aceptado y estructurado por el Estado.

Comenta la Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo

Venus y Lilith: la belleza romántica y la sexualidad fatal

EMILIANA RODRIGUEZ RODRÍGUEZ

Venus es una de las diosas más conocidas dentro de la mitología griega, que siempre se ha asociado con la belleza y el amor en su estado más puro, pero también tiene otra cara que no ha sido estudiada a detalle; la Venus pandemo. Esta otra Venus muestra una sexualidad terrenal, una belleza seductora y un amor carnal. Esta es la Venus que tiene como precursoras dentro del linaje histórico a diosas o personajes mitológicos que durante el siglo XIX se consideraron como femmes fatales. Lilith se considera una de las primeras mujeres pertenecientes a esta categoría; una mujer que lleva al hombre al pecado por medio de la seducción. Las antecesoras de estas figuras femeninas provienen del mismo lugar: Istar o Astrate, la diosa babilónica del amor y la fertilidad, pero también de la guerra y la sexualidad. Aquí comienza la dicotomía de la diosa que la separa de su naturaleza como una especie de *femme fatale*. Lo que este trabajo estudia es la relación no explorada entre estas dos mujeres míticas; Venus pandemo y Lilith, una relación que se ha invisibilizado con la evolución de ambos personajes, pero que sigue ahí, latente, recordándonos que Venus no es solo una diosa que simboliza la pureza o castidad sino una potencial *femme fatale* que se ha olvidado con el tiempo.

Comenta la Mtra. Verónica González Illescas

Desnudo y expuesto; una nueva masculinidad

SOFIA TORRES URTEAGA

Alice Neel representaba en su obra la figura humana de una manera cruda e infrangible, especialmente en sus desnudos masculinos. El enfoque de Neel hacia el desnudo masculino, desafió las normas y tabúes sociales de la época. Presenta la forma masculina de una manera íntima y vulnerable, que ante-

riormente fue reservada para las representaciones de desnudos femeninos. En sus desnudos vemos representados personajes que no están idealizados, ni son convencionalmente atractivos, sino que fueron retratados como seres con defectos e imperfecciones. El desnudo de Neel entabla una conversación sobre las expectativas y estereotipos sociales que rodearon los cuerpos masculinos y las masculinidades. Su representación brindó un espacio para representar una masculinidad diferente que abraza la vulnerabilidad.

Comenta Teresa Olmedo Zavala

Licenciatura en Historia del Arte

Seminario de Investigación II

Jueves 20 de abril, 2023 | 10:00 h

Museo Kaluz

Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, CDMX

Mesa 1 | Jueves 20 de abril 2023 / 10:10 h

Deconstruyendo el género

Deep in Vogue: cuerpos y movimientos subversivos de la escena dancística americana (1985-1990)

BEATRIZ AINZANE CUEVAS VALDEZ

Este artículo indaga en el estilo de baile *Voguing* (*Vogue*), una manifestación social y escénica del *Ballroom* del Harlem de Nueva York que busca deconstruir su contexto dancístico hegemónico a través de la copia aspiracional y desnaturalizada de poses, espacios, e identidades de género. Desde la fenomenología, la perspectiva estructuralista e interseccional de género, la política del cuerpo y los estudios visuales se analiza cómo este estilo de baile conformó una disidencia dancística en términos de género, clase y raza que propuso el rescate de los cuerpos de la norma blanca cis-heterosexual. Al estudiar el *Voguing*, se proponen nuevos enfoques de análisis para abordar teóricamente manifestaciones corporales disidentes en la danza.

Comenta la Dra. María Sicarú Vásquez Orozco

Dr. Frank-N-Furter: resignificación en el ambiente camp del monstruo queer en The Rocky Horror Picture Show

LUZ ELENA GARCÍA TIRADO

El personaje del Dr. Frank-N-Furter en *The Rocky Horror Picture Show* es una representación subversiva del monstruo *queer*, a través de la parodia en el cine *camp* y a su vez es un homenaje a las películas de ciencia ficción y terror de los años 1920 a 1950. Desde la teoría *queer* y los estudios visuales se analiza este personaje, el cual resignifica el arquetipo del monstruo, al ser sexualizado y *queer* crea una contraposición a las imágenes dominantes de monstruos como grotescos y abyectos. La caracterización del personaje desafía las representaciones tradicionales cis-hetero-

normativas del género y la sexualidad. A su vez, permite al espectador verlo como un objeto de deseo, en lugar de repulsión, desafiando las normas y expectativas sociales.

Comenta el C. a Dr. Sergio Trejo

Mesa 2 | Jueves 20 de abril 2023 / 11:00 h

Dialéctica de la materia

La relación entre texto e imagen del libro cubo futurista БОЙНА de Olga Rozanova: la descomposición de la palabra escrita y visual

FRIDA PAULA TREJO GALINDO

Olga Rozanova, artista del cubo futurismo, destacó por sus contribuciones a los libros de esta vanguardia rusa a principios del siglo XIX. En esta investigación se analiza, desde los estudios visuales y los culturales, cómo la artista complejizó la interpretación que se conoce actualmente como ilustración para adentrarse a una representación visual que va unida a la composición poética del Zaum, entre el discurso a través de la visualidad del libro cubo futurista: *БОЙНА* (guerra). Con ello se establece una unión entre el arte y el diseño gráfico, ya que Rozanova complejizó un concepto y posibilitó un conjunto de narrativas gráficas.

Comenta la Dra. María Sicarú Vásquez Orozco

Hacia una antropofagia afectiva: Lygia Clark y la materia en constante transformación

MAIKA VERA MARTÍNEZ

Lygia Clark retoma las ideas del Manifiesto Antropófago, en sus creaciones: *Baba antropofágica* (1973), *Canibalismo* (1973) y

Objetos relacionales (1976-1988). Con la finalidad de lograr un análisis extenso de los estudios en torno a la manifestación antropofágica en las experimentaciones de Clark, en esta investigación se recurre a la perspectiva metodológica del giro afectivo y los estudios decoloniales. Ante ello, se concluye que la obra artístico-performativa de la artista brasileña transforma el lenguaje antropofago para producir una antropofagia afectiva que devora el significado establecido de sus objetos y los convierte en herramientas de autodescubrimiento, en relación a la subjetividad y el afecto.

Comenta la Dra. Olga María Rodríguez Bolufé

Mesa 3 | Jueves 20 de abril 2023 / 11:50 h

Diversas miradas, de lo sagrado a lo profano

Iconografía de lo antiguo en lo contemporáneo: la representación de las muñecas Ichimatsu y la metamorfosis de la mariposa en la película Paprika

DANAE ADRIANA MIRANDA AGUILAR ROSAS

A través de la iconografía se estudia la representación de los símbolos sagrados, en este caso, el de las muñecas ancestrales japonesas *Ichimatsu* y la metamorfosis de la mariposa en la película del 2006 *Paprika*, se el objetivo de traspasar la línea delgada de los estudios culturales entre lo antiguo y lo sagrado, desde una perspectiva contemporánea y como forma metafórica. Esto permite expandir los campos de investigación para dar acceso a una nueva conciencia sobre aquello que forja a nuestra sociedad y a nuestra identidad humana.

Comenta la Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Del icono a la santidad: Diego Maradona y san Francisco de Asís, disruptores de sus sociedades

SCHAHRAZAD RAMÍREZ LARA

A partir de la iconografía y la sociología del arte, se analizan las figuras de Diego Maradona y san Francisco de Asís como referentes y modelos a seguir en sus respectivas épocas. La misión de san Francisco fue recuperar la austeridad en el clero, siempre velando por el bien del pueblo. En el caso de Diego Maradona, se le considera un símbolo de superación de la pobreza, pero también como una persona solidaria que durante su vida apoyó a los menos favorecidos de su país. Ambas figuras, son veneradas como íconos admirables porque lograron trascender la precariedad de sus contextos políticos, económicos, religiosos y culturales para promover una mejor vida a sus seguidores.

Comenta la Dra. Luisa Durán y Casahonda Torack

¿Pesadilla o sueño lúcido? Los personajes femeninos en los dibujos eróticos de Henry Fuseli

TAMARA GONZÁLEZ MONDELLINI

Desde un análisis iconológico y una perspectiva deconstructiva de género se analizan los dibujos eróticos de Henry Fuseli, con la intención de encontrar la relación entre los personajes femeninos y las concepciones en torno al género y sexualidad de la sociedad masculina europea a finales del siglo XVIII y principios del XIX. Durante este periodo existía el temor de una usurpación femenina en espacios tradicionalmente masculinos, como efecto de la creciente aparición de mujeres en el ámbito público. Por lo tanto, la figura arquetípica de una mujer dominante comienza a tomar forma en el imaginario de los artistas.

Comenta la Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Licenciatura en Historia del Arte

Seminario de Investigación III

Jueves 20 de abril, 2023 | 14:00 h

Museo Kaluz

Av. Hidalgo 85, Centro Histórico, CDMX

Mesa 1 | Jueves 20 de abril 2023 / 13:35 h

Aproximaciones al arte y la cultura: creando nuevos puentes

Conduce: Cynthia Sofía Nava Escamilla

Un pasado presente. Mirada al patrimonio y al turismo: itinerario cultural por las haciendas henequeneras de Yucatán

SOFÍA FLORES BANDONI

Los espacios arquitectónicos considerados patrimonio no están condenados a caer en la ruina, el desuso y el olvido. Existen formas en las que podemos seguir creando comunidad, enseñando historia y admirando las construcciones antiguas, y una de ellas es la que propone este proyecto: un itinerario cultural por algunas haciendas henequeneras de Yucatán que se encuentran en diferentes condiciones de conservación. Algunas fueron restauradas o remodeladas para convertirse en hoteles, otras todavía producen henequén en sus antiguas instalaciones y algunas otras han caído en la ruina y el olvido. El itinerario propuesto pretende visitar haciendas con estas diferentes características para que el visitante pueda apreciar las construcciones patrimoniales; y así hacer presente el pasado para que podamos reflexionar, aprender, entender y sorprendernos por estas históricas edificaciones.

Comenta el Dr. Alberto Hernández Sánchez.

ArtEd: Educación Artística en Audio

SOFÍA OCAÑA MARI

El presente proyecto de gestión consiste en la elaboración de un prototipo de material didáctico en audio con formato digital,

diseñado para el uso de los niños del primer grado de la Escuela Primaria Hermanos Galeana, alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México. La intención de este material es que sea un producto que pueda contribuir al desarrollo educativo en el ámbito artístico. Los conceptos teórico-metodológicos que orientan la investigación del proyecto se basan en la teoría del desarrollo cognitivo de Jean Piaget y de la educación artística y desarrollo humano de Gardner. El audio consiste en una historia o cuento en torno a los tres minutos de duración que narre aspectos artísticos de una cultura de la Antigüedad Clásica. Se entregará al profesor en el salón de clases con una encuesta con el fin de evaluar el funcionamiento del producto.

Comenta la Dra. Laura Irene González Gómez.

Mesa 2 | Jueves 20 de abril 2023 / 14:30 h

De la teoría a la práctica: la curaduría en la encrucijada entre la interdisciplina y la transterritorialidad

Conduce: Tatiana Guzmán Treviño

“De, desde, en, entre, hacia...”

SOPHIA SACAL SMEKE

“De, desde, en, entre, hacia...” is an exhibition that takes its name from the most common prepositions in the Spanish language, which are used as departure points to explore the ways in which a body can relate to the world. The exhibition brings together the work of 10 Latin American artists hailing from Peru, Mexico, Venezuela, Brazil and Colombia, whose artistic practice revolves around identity construction processes at a transterritorial level. The ex-

hibition will have an accompanying public program that will seek to deepen the affective, social, cultural, economic and political dimensions of the migrant body, the non-hegemonic body, the other-body. Spectators will be invited to eat, dance, cook, draw, write, converse... this with the aim of providing a broad and complex vision of what being "Latinx" is. The curatorship has been worked from a pedagogical perspective that will allow the creation of gathering spaces for the Latinx communities in London.

Comenta la Dra. Marian de Abiega Forcén.

Mesa 3 | Jueves 20 de abril 2023 / 16:30 h

Mendieta, Neshat y Woodman: la percepción del tacto a través del cuerpo

Conduce: Cecilia Megumi Rosas Fernández

Afecto y efecto: erotismo, auto-representación y visualidad háptica

JULIA MARTÍNEZ ROMERO

Esta investigación se centra en el estudio de la autorrepresentación a través de las obras de tres artistas: Ana Mendieta, Shirin Neshat y Francesca Woodman, quienes desde diferentes contextos, medios y técnicas artísticas le dieron una narrativa y textualidad a su propio cuerpo, utilizándolo como arma discursiva, política y de autodescubrimiento. El estudio parte de lo háptico y el erotismo, los cuales funcionan como estrategias estéticas que atraviesan y permiten el estudio de temas como el cuerpo, la memoria, y la búsqueda de identidad.

Comentan la Dra. Marian de Abiega Forcén y la Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Mesa 4 Jueves 20 de abril 2023 / 16:55 h

La Casa Sonora de Barragán: del espacio al archivo

Conduce: Pamela Ortiz Torres

Casa Barragán: obertura y memoria musical

CECILIA MEGUMI ROSAS FERNÁNDEZ

Esta propuesta de gestión y curaduría propone una exposición en la Casa Estudio Luis Barragán en 2024. La finalidad es mostrarle al público la colección musical que se encuentra dentro del museo, ya que esta es un elemento indispensable para relacionarla con la experiencia del espacio. Valorar el archivo que hasta ahora ha sido replegado respecto a la habitabilidad de la Casa, nos permite entender que en su memoria encontramos restos de cómo se habitaba, vivía y entendía la espiritualidad dentro de ella. Al hacer una selección de discos para ser exhibidos y reproducidos dentro de la exposición, no solo se establece una reconstrucción de la experiencia integral, sino que también se establece un nuevo diálogo entre el desenvolvimiento y la atmósfera de la Casa.

Comenta la Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez.

Casa Estudio Luis Barragán: sonido y silencio

PILAR GARCÍA TOVAR

La Casa Estudio Luis Barragán, construida de 1947 a 1948 y considerada Patrimonio Mundial por parte de la UNESCO desde 2004, es un lugar que incita al visitante a experimentar el espacio a través de los sentidos. Esta investigación retoma la experiencia sonora dentro de la Casa y cómo esta constituye uno de los ejes esenciales para el habitar tanto por su creador como por sus vi-

sitantes. Se analiza su construcción y composición de espacios exteriores e interiores; la colocación determinada de diferentes equipos de sonido en puntos estratégicos y la materialidad misma. De esta forma, la Casa Estudio se coloca como un lugar que propicia la interdisciplinariedad entre la arquitectura y el arte.

Comenta la Dra. Valeria Sánchez Michel.

Mesa 5 | Jueves 20 de abril 2023 / 17:45 h

El icono, el poder y el culto: Stalin, Perón, Franco y López Obrador

Conduce: Sophia Sacal Smeke

El icono, el poder y el culto: Stalin, Perón, Franco y López Obrador

PAMELA ORTIZ TORRES

El presente artículo estudia la construcción visual del culto a la personalidad dentro de cuatro ejemplos específicos los cuales son Iósif Stalin, Juan Domingo Perón, Francisco Franco y Andrés Manuel López Obrador, analizando cuidadosamente sus similitudes, paralelismos y diferencias, para crear hilos conductores entre las visualidades de distintos regímenes paternalistas a lo largo del siglo XX y XXI. El análisis de la gráfica propagandística busca encontrar los valores histórico culturales y afectivos que son utilizados para crear el culto al líder, ahondando en las relaciones de poder que esta dinámica entre líder y pueblo implica.

Comenta la Dra. Valeria Sánchez Michel

Mesa 6 | Jueves 20 de abril 2023 / 18:10 h

Representación(es) en la música contemporánea: un diálogo entre cultura, raza y género

Conduce: Sofía Ocaña Mari

La sobremesa de C. Tangana: la posibilidad de una reconfiguración de la identidad cultural y masculina a través de la música

PAOLA LUCIO GONZÁLEZ

En el año 2021, el artista español de música urbana C. Tangana, lanzó su último álbum titulado *El madrileño*, con el que incursiona en diversos géneros musicales, además de recuperar y dialogar con elementos de la cultura popular española y latinoamericana. En un recorrido a través de la obra musical y audiovisual del artista, desde su introducción a la industria musical contemporánea hasta la actualidad, se deja ver cómo desde el contexto de la posmodernidad se posibilita una reconfiguración de la construcción y expresión de su propia identidad cultural y masculina, lo cual refleja los principios de una “modernidad líquida”.

Comenta la Dra. Valeria Sánchez Michel.

Sazón, batería y reguetón: el proceso de blanqueamiento en busca de la fama

CYNTHIA SOFÍA NAVA ESCAMILLA

Al hablar sobre blanqueamiento y reguetón, no presumo ser la única en haber sacado el tema a flote, a final de cuentas, se está hablando de un género que ha estado relacionado con la identidad, individual y colectiva, desde sus orígenes y parte de esta identidad es la racialidad que atraviesa nuestros cuerpos en la cultura actual.

Al ser un género derivado del *reggae* y el *rap* dentro de las comunidades afrolatinas, que ha alcanzado fama mundial, es importante notar que los exponentes actuales del mismo se ven y presentan de manera diferente a los pioneros del género. Pareciera que éste ha vivido un fuerte proceso de blanqueamiento para volverse digerible por el público internacional. En esta investigación se busca estudiar estos procesos por medio de una selección de artistas y canciones populares de los últimos años para evidenciar su distanciamiento de sus raíces negras, afrolatinas y mestizas.

Comenta el Dr. Gabriel Poot.

Mesa 7 | Jueves 20 de abril 2023 / 19:00 h

Conmemoración e invención: el folclor en el siglo XX

Conduce: Julia Martínez Romero

Desenterrando la legión de los extranjeros: la conmemoración del Batallón de San Patricio

PALOMA FLORES URIBE

Durante la guerra entre Estados Unidos y México (1846-1848), emergió un grupo militar de entre 300 y 800 miembros extranjeros, principalmente irlandeses, quienes desertaron del ejército de EE.UU. a favor del mexicano. Este grupo se presentaba bajo el nombre de "Batallón de San Patricio" y portaba una bandera con iconografía irlandesa. Más de un siglo después, surgieron distintas conmemoraciones al batallón en forma de una placa y un monumento mortuario. También, aparecieron distintas celebraciones culturales organizadas por mexicanos, quienes también crearon imágenes conmemorativas. Estas distintas formas de recordar a un grupo olvidado y las recreaciones de la cultura irlandesa crea-

das desde México, muestran una nueva narrativa quasi-folclórica impulsada por la globalización de la cultura celta en la segunda mitad del siglo XX. Esta investigación intenta explorar esta resignificación y los motivos sociales detrás de ella.

Comenta la Mtra. Verónica González Illescas.

Mesa 8 | Jueves 20 de abril 2023 / 19:25 h

Arte-ciencia: estudios de arte desde la física

Conduce: Pilar García Tovar

Planck Universe: Macro | Micro de Ryoji Ikeda: espacialización dual entre la ciencia y el arte

TATIANA GUZMÁN TREVIÑO

El artista japonés Ryoji Ikeda se especializa en la composición de obras que exploran los fenómenos del sonido y la luz mediante la estetización de las matemáticas y física cuántica. Esta investigación estudia su instalación *Planck Universe: Macro | Micro*. *Micro* tiene un enfoque sobre la estructura subatómica del universo, mientras *Macro* aborda la naturaleza entre la escala humana y del cosmos que envuelve su mundo. Ambas partes de la pieza apuntan hacia la observación astrofísica del universo desde el lugar del ser humano entre el macro y microcosmos. Su creación y funcionamiento a partir de datos y ecuaciones físicas la hace un objeto tanto científico como artístico que crean un espacio conjunto. Todo ello se dirige hacia un público capaz de reconocer la diferencia entre ambos posicionamientos tiempo-espaciales y darle un propósito trascendental, de modo que se identifique a sí mismo como el intermediario entre lo micro y lo macro.

Comenta el Dr. Ariel Arnal Lorenzo.

DOCTORADO EN HISTORIA Y TEORÍA CRÍTICA DEL ARTE

Busca formar investigadores, transferir conocimiento y fomentar transformaciones en sectores de necesidad.

También forma parte del Sistema Nacional de Posgrados del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Consta de ocho semestres de dedicación exclusiva. Se fomenta la construcción de redes y la generación de aportes en diferentes niveles.

XLII COLOQUIO DEL POSGRADO EN ARTE

Estudiantes de maestría y de doctorado, en proceso de su formación como investigadoras e investigadores, son los principales protagonistas de estos diálogos.

El objetivo es dar a conocer, públicamente, sus avances y argumentos en la definición y explicación de diferentes problemáticas, donde los estudios de arte, la teoría crítica y otras aproximaciones, permiten abordajes originales y adecuados.

Se espera la participación de integrantes de los sínodos, pero también especialistas invitados a manera de comentaristas.

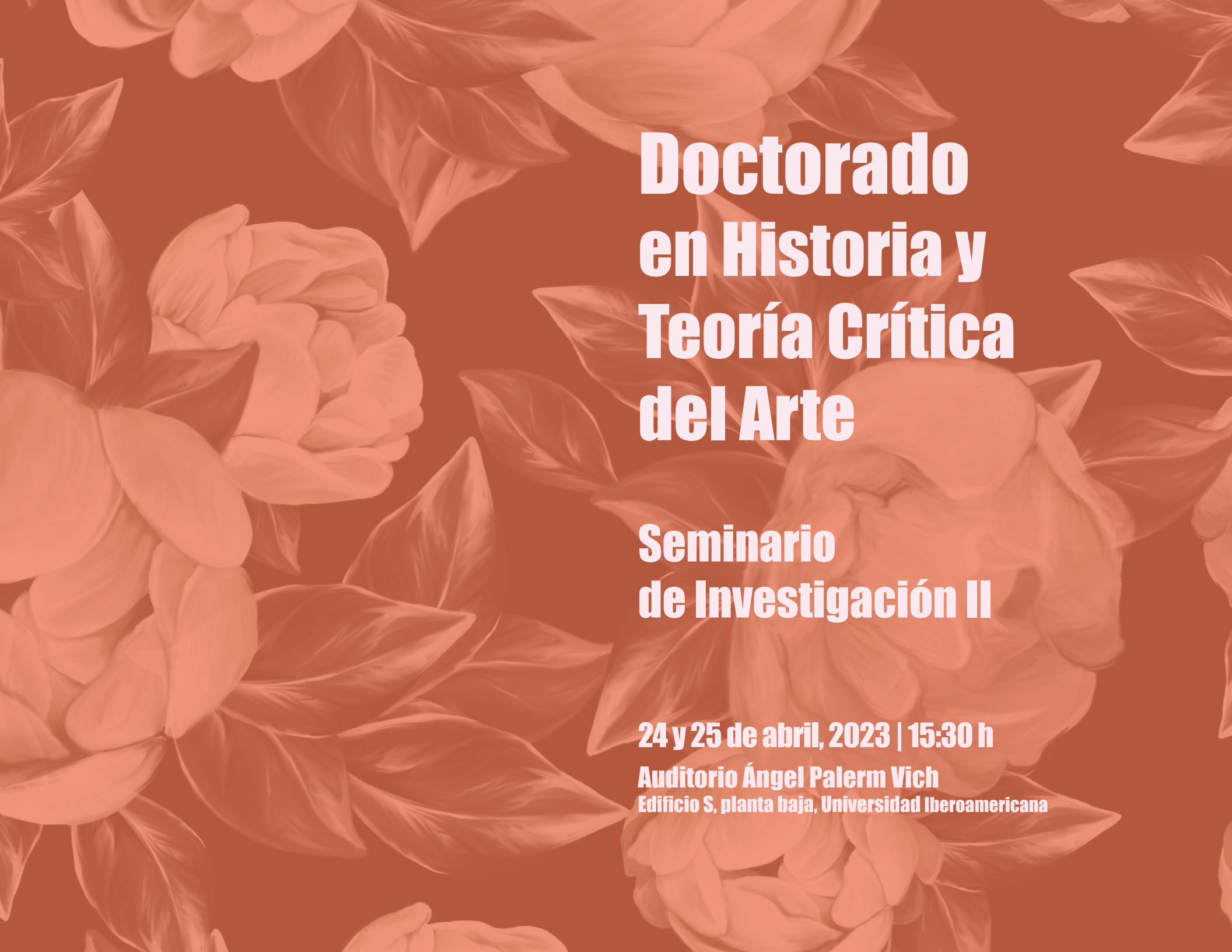
Tras el Coloquio, los y las ponentes realizan revisiones críticas, tomando en consideración los resultados y la recepción del avance presentado.

Siga el desarrollo en

Auditorio Ángel Palerm Vich

www.youtube.com/@Arteibero

<https://www.ustream.tv/channel/hVWDGefMAK5>

Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte

Seminario de Investigación II

24 y 25 de abril, 2023 | 15:30 h

**Auditorio Ángel Palerm Vich
Edificio S, planta baja, Universidad Iberoamericana**

Mesa 1 | Lunes 24 de abril 2023 / 15:30 h

Memoria y representación: problemáticas para la investigación doctoral

Modera: Mtra. Greyser Coto Sardina

Montaje, distinción y escenarios de la disputa social: los retratos de las mujeres en la fotografía de Julio Cordero, La Paz, Bolivia. 1900-1932

MTRA. LUCIANA MOLINA BARRAGÁN

Se analiza la centralidad del retrato fotográfico de mujeres en las configuraciones de distinción social que paradójicamente generó un escenario de disputa simbólica en La Paz, Bolivia a principios del siglo XX. La estética chola se diferenciará al orden de las criollas o “damas” generando una disputa político-estética. Empleo la teoría de Benjamin sobre la imagen dialéctica para discutir sobre la emergencia de la estética chola desde el análisis visual, perspectiva que no se había realizado antes en las varias discusiones de lo cholo para principios del siglo XX. Para realizar la investigación la fuente primaria de investigación será la colección fotográfica del Archivo Cordero, ahora parte de la Alcaldía Municipal de La Paz, concretamente en los retratos individuales y familiares de mujeres. La tesis pretende aportar a la discusión sobre las construcciones socio-étnicas y de género en la distinción social que muchas veces se generó dentro de los núcleos familiares andinos. La pregunta que guía la tesis es ¿Cómo los retratos fotográficos de mujeres configuraron una dialéctica entre la distinción y la disputa social en los Andes de 1900-1932? Propongo que a medida que los retratos fotográficos de mujeres van creando ciertas jerarquías sociales en torno a la distinción social y al “buen gusto”; las mismas son cuestionadas y disputadas revelando las configuraciones cambiantes de la estratificación social andina.

Comenta John Mraz, Universidad Autónoma de Puebla.

Universidad, ciudad y monumentalidad. Dos casos de estudio: la Universidad de La Habana y la Universidad de Puerto Rico

MTRA. NORAYLIS GUERRA HERNÁNDEZ

Se analizan los procesos de creación de los campus de la Universidad de La Habana y de la Universidad de Puerto Rico y su relación en la configuración de la ciudad y de los imaginarios modernos de nación y ciudadanía, desde la noción de monumentalidad. Esta investigación se enfocará en el proceso configurador de estos espacios universitarios, en la semiosis social que se articula en torno a su imagen urbana y arquitectónica, en sus referentes y en la adaptación a contextos específicos; en el papel de los arquitectos y urbanistas, de la intelectualidad, de la gestión universitaria y de los educandos. No hay una intención comparativa entre los proyectos de campus de Puerto Rico y La Habana, sino entre los principios urbanos y teóricos y su relación en la formación de ambas capitales, considerando a los campus universitarios como espacios geopolíticos conectados y contradictorios.

Comenta la Dra. Claudia Felipe Torres, Universidad de La Habana, Cuba.

Hacia una mítica del héroe: tensiones y disputas en torno al Che Guevara en las artes visuales. (América Latina y el Caribe, segunda mitad del siglo XX)

MTRA. WENDY PEÑALVER SÁNCHEZ

Se revisan los componentes que han convertido al Che Guevara en motivo recurrente dentro del imaginario de los artistas visuales de la región; así como los desplazamientos de sentido que ocurren en el proceso de apropiación del líder por parte de estos creadores. Su devenir representacional hacia una mítica heroica- desarrollado a partir de una narrativa que transita por la construcción de su imaginario, su muerte física, el mito y la imagen y su retorno mítico- se encuentra articulado por las categorías de *héroe* y *mito*, partiendo de enfoques

dimanados de la teoría crítica, los estudios antropológicos y otras ramas de las ciencias sociales que han permitido la construcción conceptual del estudio. Serán la condición de *héroe contemporáneo* de Guevara, la difusión visual y biográfica de sus vivencias y rasgos como individuo y la incidencia de la industria cultural, los factores que han fijado su imagen y a través de los cuales se potenciará una investigación que ahonde en las tensiones y disputas hacia el interior de las creaciones desde la dilucidación crítica.

Comenta el Dr. Sebastián Vargas Álvarez, Universidad del Rosario, Colombia.

Cine de ficción en el Caribe insular: sujeto, memoria y representación en The harder they come (Jamaica, 1972), La última cena (Cuba, 1976) y Rue Cases-Nègres (Martinica, 1983)

MTRO. MICHEL CRUZ GÓMEZ

Se estudia la representación en el cine del Caribe insular de las formas de violencia que han racializado al sujeto negro y subvertido su condición humana, social e histórica, a partir de tres largometrajes de ficción. Para ello, se propone un enfoque teórico-metodológico que permitirá poner en diálogo la teoría cinematográfica, el pensamiento crítico caribeño y los estudios críticos en articulación coherente con la producción intelectual y los procesos creativos que tienen lugar en la región. El estudio abarca el análisis de las mediaciones audiovisuales en la representación, las fuentes documentales en la construcción de los relatos ficcionales, la multiplicidad de referentes y estilos, los contextos y las alternativas de producción de las películas seleccionadas, sus relaciones con otras prácticas audiovisuales en territorios que también fueron marcados por la presencia de esclavos negros (Brasil, Estados Unidos y otras zonas del Caribe continental), así como las posibilidades, limitaciones y desafíos para un discurso cinematográfico propio.

Comenta la Dra. Astrid Santana Fernández de Castro, Profesora Titular de la Facultad de Artes y Letras, Universidad de La Habana, Cuba.

Mesa 2 | Lunes 24 de abril 2023 / 18:15 h

Provocaciones y retos para estudios sobre gestión de la educación y la cultura

Modera: Mtra. Michelle Aanderud

Pensar lo [in]visible: la instalación de juego como instrumento de exploración identitaria en niños indígenas

MTRA. JAQUELINE J. COETO JIMÉNEZ

Se busca demostrar el alcance que tiene la propuesta metodológica de instalaciones de juego dentro de las aulas de infancias indígenas socioeconómicamente vulnerables. El trabajo consta de dos partes, en la primera se desarrolla la parte teórica en relación con las instalaciones artísticas, donde se define y se recoge su importancia en la educación. Esta etapa es fundamental para sustentar de manera crítica como dichas prácticas artísticas podrían ser formas de enunciación de los imaginarios infantiles. De acuerdo con lo anterior, se ha realizado un análisis teórico sobre la importancia de cultura material y el sentido político y humano de la sensorialidad que (in)visibiliza ciertos discursos dentro los espacios educativos convirtiéndolos en atmósferas caracterizadas por la tensión dialéctica. En la segunda parte del proyecto, se expondrá el diseño, desarrollo y documentación de la propuesta en campo. Se concluye, de manera preliminar que las instalaciones de juego son espacios de relación que permiten a las infancias tener la oportunidad de contar su propia historia, además de ser intentos que buscan develar la propia identidad y las relaciones de la comunidad.

Comenta la Dra. Alma Angélica Cortés Lezama, egresada del Doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte, IBERO.

Xalapa, Ciudad Creativa de la Música (2021): poder e institución imaginada

MTRO. ESTEBAN RICÁRDEZ JIMÉNEZ

El nombramiento de Xalapa como Ciudad Creativa de la Música por parte de la UNESCO irrumpe en las configuraciones de la representación social del espacio como ciudad cultural. Esto genera cuestionamientos sobre la naturaleza de esos imaginarios que han sido activados desde el poder político, así como de sus implicaciones. La investigación se pregunta ¿Cuáles son los imaginarios sociales activados institucionalmente en el campo cultural para legitimar a Xalapa como Ciudad Creativa de la Música? El tema de Xalapa, su cultura y sus políticas culturales han sido abordadas desde la historiografía y la sociología, con particular interés por los estudios culturales. Sin embargo; este estudio camina desde una perspectiva crítica poco usada y aborda la actualidad del recién nombramiento de Xalapa. El objetivo es identificar los imaginarios en torno al arte y la música en relación con la ciudad y describir los procesos de legitimación y transformación que actualmente se reconfiguran en la Ciudad Creativa de la Música. En primera instancia se aborda arqueológicamente para traer luz al conjunto de sujetos y objetos que han operado y han instituido el imaginario de la ciudad cultural como dispositivo desde el poder. En lo siguiente, avanza a escudriñar las relaciones institucionales que reconfiguran el imaginario de la ciudad cultural añadiendo la nueva representación de la Ciudad Creativa de la Música. Se postula que la Ciudad Creativa de la música de Xalapa se sustenta bajo un proyecto ilustrado desde el poder político para la legitimación del espacio como centro moderno de capital cultural regional.

Comenta el Dr. Gerardo Covarrubias Valderrama. Universidad Iberoamericana León.

Mesa 3 | Martes 25 de abril 2023 / 15:45 h **Espacios liminales y creación artística:** **zonas de tensión para una tesis doctoral**

Modera: Mtra. Cecilia Noriega Vega

La producción artística como medio expresivo de pacientes con trastornos psiquiátricos y neuropsiquiátricos

MTRA. MARISOL ROJAS OLIVEROS

La investigación analiza cómo la experiencia artística desde la hospitalización abre espacios para que las personas enfermas expresen mediante la plástica todo aquello que en ocasiones les es difícil de verbalizar. El proceso creativo se puede dar cuando el paciente observa obras de arte, es perceptivo al entorno y trabaja con materiales artísticos. Así, las emociones, las ideas y las reflexiones surgen mediante el color, las formas y las texturas. Asimismo, las artes visuales en este contexto pueden ayudar a estimular las habilidades afectivas como la empatía, el compañerismo y la escucha del otro. Desde el punto de vista terapéutico, su práctica puede ayudar en la rehabilitación neurocognitiva debido a que en ocasiones es afectada por trastornos mentales. De tal forma, la producción artística desde el hospital abre la posibilidad de expresión de este sector social vulnerable.

Comenta la Dra. Andrea Zabalegui. Psiquiatría. Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez

La experiencia del fotógrafo: el desarrollo del proceso creativo en las series Four More Years (2012) de Scout Tufankjian y F. C. Barcelona (2016-2019) de Santiago Garcés, desde el momento prefotográfico hasta lo posfotográfico

MTRO. JORGE ALBERTO ARREOLA BARRAZA

Entendiendo la fotografía como un proceso que desarrolla el fotógrafo, a partir de las series *Four More Years* de Scout Tufankjian y *F. C. Barcelona* de Santiago Garcés, se reflexionará al fotógrafo como productor de imágenes en el medio fotográfico. Del como articula y configura desde la imagen y la técnica para la representación. El análisis comprende el amplio espectro del proceso, desde su planteamiento prefotográfico hasta su publicación posfotográfica

Comenta el Dr. Aldo Solano Rojas.

“Mi desnudo no te involucra”: Fotografías de desnudo frente a monumentos y plazas como manifestación contra la violencia de género en la Ciudad de México, 2020-2023

MTRA. LAURA VALERIA CASTILLÓN TÉLLEZ GIRÓN

“Mi desnudo no te involucra” es una sesión fotográfica elaborada en diferentes monumentos y plazas en 2021 con la participación de seis mujeres originarias de la Ciudad de México entre los 22 y 28 años. Es un trabajo de mi autoría en el que busco demostrar una pugna al capital simbólico que ostenta modelos androcéntricos y ha representado a las mujeres como alegorías e idealizaciones de los cuerpos femeninos, su importancia se destaca en cuestionar la incorporación de estándares estéticos presentados en espacios públicos que llaman a órdenes e incorporan estándares de belleza, memoria colectiva, historia, identi-

dades y legados de valor artístico. Las mujeres que participaron en la sesión, nos proclamamos en contra de cualquier tipo de violencia de género y sexo, utilizando las imágenes y el proceso de las mismas como vehículo de crítica social produciendo un impacto entre público y privado. Esta sesión de fotos es una declaración política en contra de la violencia de género desde la fotografía de desnudo.

Comenta la Mtra. Andrea Noriega Martínez del Campo, Académica de asignatura, doctoranda en Historia y Teoría Crítica del Arte, IBERO.

Mesa 4 | Martes 25 de abril 2023 / 18:00 h

Conceptualizaciones y producción epistemológica en los proyectos de tesis doctoral

Modera: Mtro. Roberto Barajas Chávez

Consecuencias ético-políticas del giro epistémico hacia lo devenir-móvil en la representación fotográfica

MTRO. ESTEBAN REYES RODRÍGUEZ

El despliegue de esta investigación parte del problema de que la comprensión de la realidad tiende a verse afectada por un conflicto de visiones del mundo, que se reflejan en una tensión entre dos posiciones temporales que pretenden modelarla, dando como resultado un conflicto de epistemes que configuran a la experiencia sensible. Esta configuración condiciona el sentido que le damos a nuestras representaciones y la manera en la que construimos mundo, privilegiando posturas que, por un lado, se inclinan a una ontología esencialista a través de estructuras estables con base a relaciones homogéneas; y por el otro, aquella que tiene que ver con una concepción ontológica puramente procesual y relativista, desde estructuras basadas en relaciones heterogéneas y distintas posibilidades como experiencia del

mundo, en función del entorno y lo social. Partiendo de la premisa de que la fotografía está enmarcada en una discusión acerca de la subjetividad, la tecnología y las diferentes concepciones del tiempo, siendo este último aspecto quien la vincula a distintos fundamentos epistémicos, a lo que aspiro es a desarrollar un análisis del influjo temporal en la experiencia sensible implícita en la obra de Henri Cartier-Bresson y Alec Soth, para posibilitar nuevas formas de pensar las epistemes desde las que se construye—representa la realidad en lo fotográfico.

Comenta el Dr. José Luis Barrios Lara, Departamento de Filosofía, IBERO

Artes textiles ¿una categoría? en el arte mexicano. Revisión historiográfica crítica entre 1876 y 1936

MTRA. LIZZETH A. ARMENTA GARCÍA

Desarrollar una tesis doctoral que tiene como objeto de estudio la enseñanza de artes textiles en México a lo largo de sesenta años, requiere un ejercicio de análisis historiográfico que permita identificar el tratamiento que la historia del arte mexicano ha asignado a las piezas producidas con materiales y técnicas textiles. Son contadas las fuentes dedicadas específicamente a las artes textiles mexicanas entre 1876 y 1936, mismas que no alcanzan a definir la categoría. Ha sido necesario buscar con una mirada crítica dentro de otras categorías como son las artes menores, mecánicas, industriales, utilitarias, decorativas o populares, así como dentro de las llamadas: labores manuales, femeniles o mujeriles. Es mediante la revisión de revistas de época, de la selección de piezas que participaron en exposiciones locales, nacionales e internacionales y de los personajes involucrados en estos procesos curatoriales, que se podrán establecer los fundamentos que permitan generar una propuesta que defina a la categoría.

Comenta la Dra. Ana M. Torres Arroyo, Departamento de Arte, IBERO.

El cuerpo grotesco en las pasarelas de Alexander McQueen: la potencia estética de las figuras socializadas de lo posthumano en los circuitos de la alta moda

MTRO. DUVÁN ALDAIR MAULEÓN CRUZ

Al investigar sobre las relaciones/desconexiones entre el cuerpo-vestido, la pasarela y los museos en la contemporaneidad, este proyecto doctoral, se perfila como un complejo y desafiante análisis que desde conceptos filosóficos como lo grotesco y lo posthumano busca evidenciar las tensiones entre estética y consumo de la moda. A manera de sustrato material histórico tomaré como referencia la propuesta creativa del diseñador de modas Alexander McQueen y, la perspectiva metodológica con la que se estudiará el performance (en los tres dispositivos crítico-materiales considerados: cuerpo, pasarela y museo) intersecciona campos como la teoría crítica, la fenomenología afectiva y la arqueología. La metodología me permitirá diferenciar los modos en que las producciones de moda determinan sus regímenes discursivos, imaginarios y simbólicos en tanto acontecimientos localizados históricamente. Asimismo, me ayudará a reconocer las especificidades temporales, culturales y artísticas con las que se despliegan las poéticas de la moda de McQueen y otras. Los resultados de esta investigación serán importantes para los *fashion studies*, sobre todo, en la argumentación, discusión y planteamiento de la naturaleza dialéctica de la alta moda.

Comenta el Dr. Luis Armando Hernández Cuevas, Departamento de Filosofía, IBERO.

Publicaciones

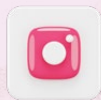
Nierika

revista arte Ibero

Directora: Dra. Valeria Sánchez Michel
Coordinadora editorial: Dra. Clara Stern Rodríguez

ISBN 2007-9648

<https://nierika.ibero.mx/index.php/nierika>

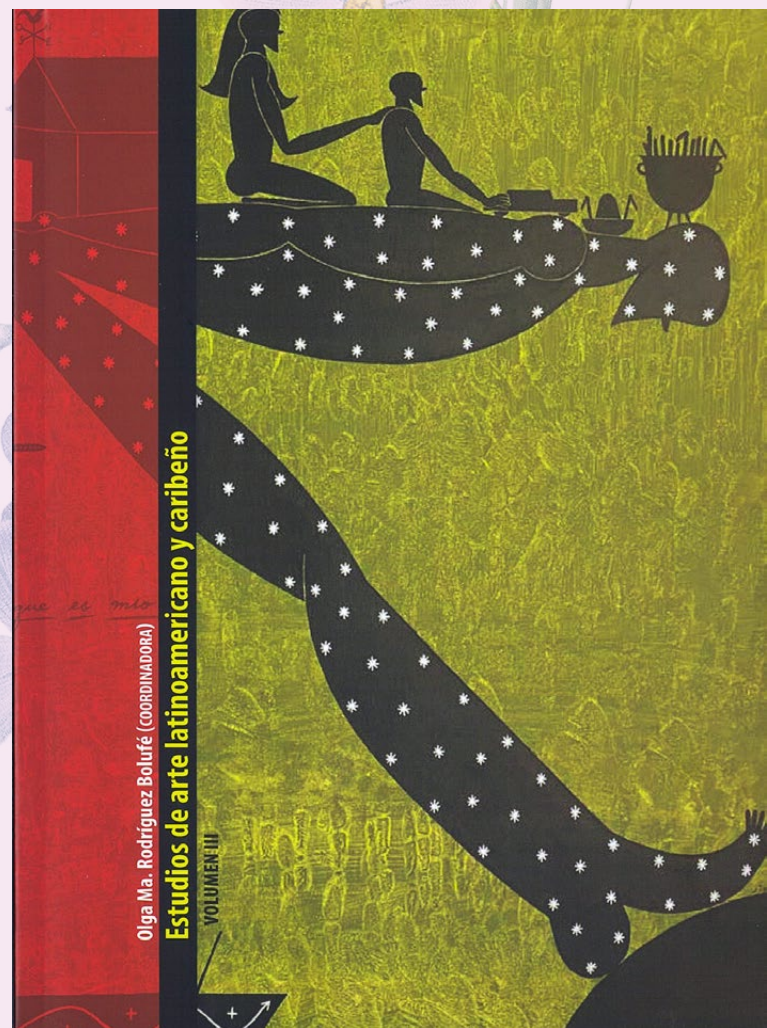
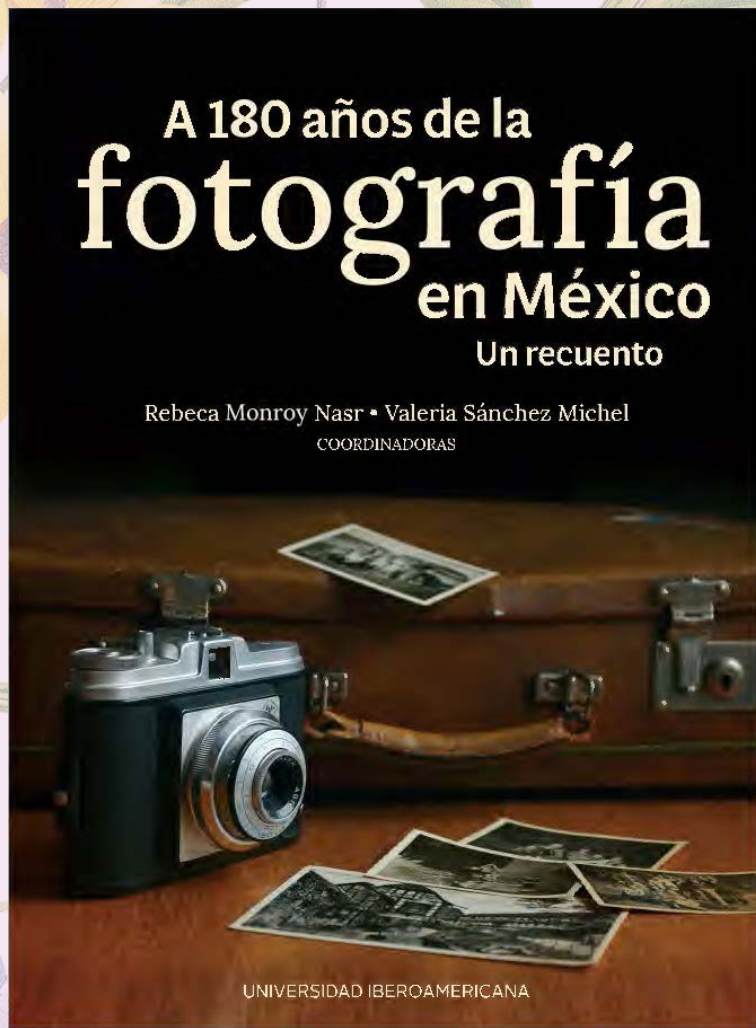
Número 23 | enero-junio de 2023
Especial de aniversario. [Descarga aquí](#)

**Cultura visual en el libro
antiguo hispanoamericano.
Temas, problemas y métodos**

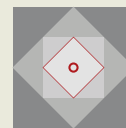
Número 24 | julio-diciembre de 2023
¡próximamente!

Novedades editoriales

Eventos próximos

DÍVERTIMENTO
ARTE Y PALABRA

CONVERSATORIO

Presentación del número 23 de *Nierika*:

Arte e incidencia social

PRESENTA:

Pablo Gershanik

Artista - Cent Quatre
Cité Internationale des Arts (París)

**MARTES 25
DE ABRIL DE 2023**

13:00 h

Transmisión en vivo a través de:

www.youtube.com/c/Artelbero

<https://nierika.iberomx>

Nierika
revista arte ibero

IBERO
universidad

arte
70 años

25 de abril de 2023

Transmisión en vivo

<https://www.youtube.com/@Artelbero>

1er Coloquio de estudios sobre danza(s)

27 de abril de 2023
Auditorio Amado
Aguirre Eguiarte

27 de abril de 2023

Aula Magna Amado Aguirre Eguiarte
Edificio E, segundo piso, Universidad Iberoamericana

Eventos próximos

Symposium-formation
**Muséologie, médiation, patrimoine
en Amérique latine : études de cas au**
Mexique

Le département d'art
de l'Universidad Iberoamericana Ciudad de México
et l'Université du Québec à Montréal,
invitent leurs étudiants à se rencontrer

2 mai 2023
aula xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

10:00-12:00 h

Informations aria.ula@ibero.mx
arteibero.com

UQÀM **IBERO**
CIUDAD DE MÉXICO

2 de mayo de 2023

**Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Aula**

16 de mayo de 2023

Transmisión en vivo

<https://www.youtube.com/@Artelbero>

DIVERTIMENTO
ARTE Y PALABRA

CONVERSATORIO

Presentación del número 23 de Nierika:

*La interdisciplinariedad en
la investigación de los estudios de arte*

PRESENTA:

Dra. Diana Magaloni Kerpel

Los Angeles County Museum of Art (LACMA)

**MARTES 16
DE MAYO DE 2023**

17:00 h

Transmisión en vivo a través de:

www.youtube.com/c/Artelbero

<https://nierika.ibero.mx>

Nierika
revista arte ibero

PRIMER COLOQUIO NACIONAL DE HISTORIA REGIONAL Y FOTOGRAFÍA

El Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, y la Dirección de Etnología y Antropología Social del Instituto Nacional de Antropología e Historia, **convocan e invitan**

MAYO 17 - 19, 2023

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades

PROGRAMA
www.artelbero.com

ICSYH

17 al 19 de mayo de 2023

**Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla**

Contacto, redes y canal de video

<https://arteibero.com/>

arte.universidadiberoamericana

arte_ibero

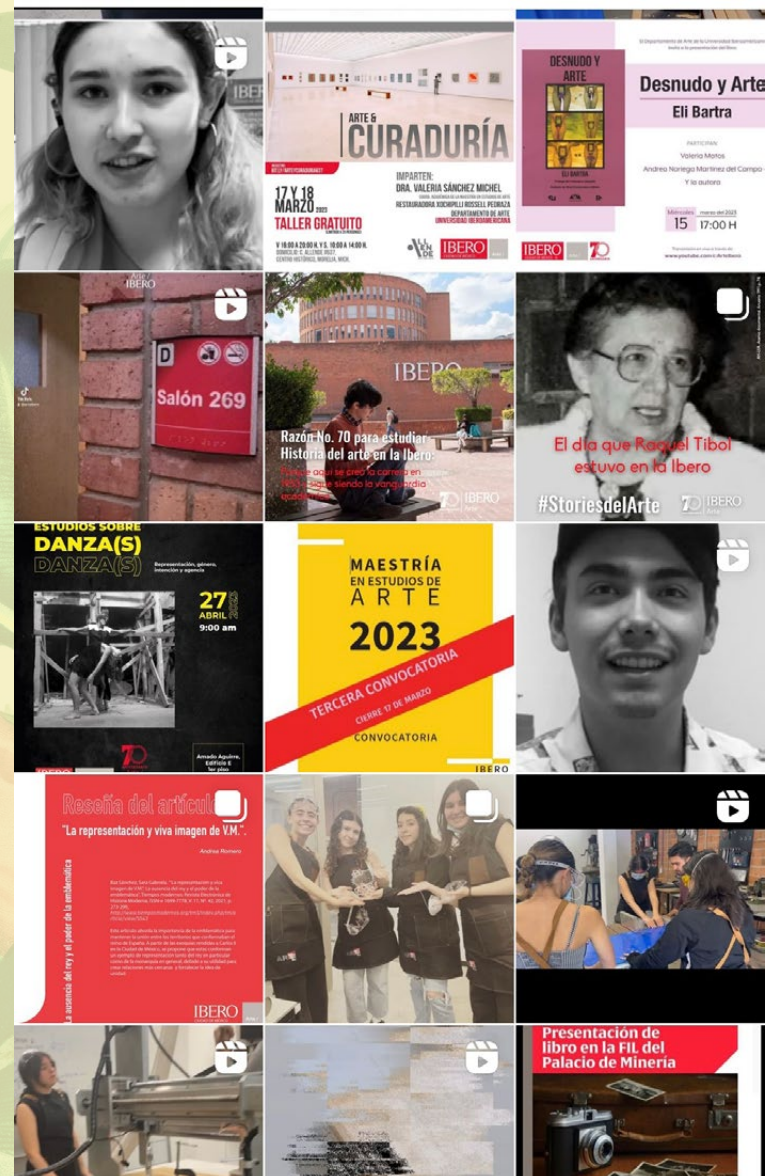
departamentoarteibero

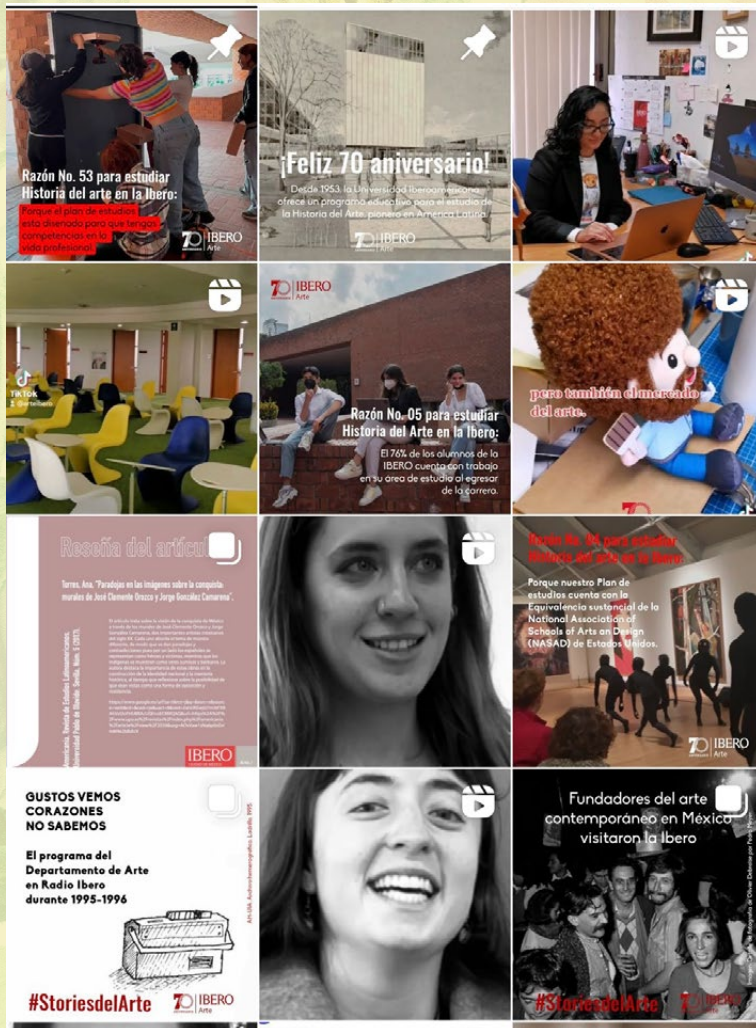

@arteibero

@arteibero

Universidad Iberoamericana
Ciudad de México (hiperrealista)
Según DALL-E
Imagen realizada por inteligencia artificial
Abril de 2023

Departamento de Arte
Universidad Iberoamericana

Prol. Paseo de la Reforma 880
Lomas de Santa Fe,
alcaldía Álvaro Obregón
01219, Ciudad de México, MÉXICO
Edificio J, primer piso

arte.uia@ibero.mx
arteibero.com

