

SEMANA DE

ARTE

OTONO 2024

PRESENTACIÓN DE INVESTIGACIONES

LICENCIATURA - MAESTRÍA - DOCTORADO

UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

11 AL 22 DE NOVIEMBRE DE 2024

Licenciatura en Historia del Arte

El alumnado de la Licenciatura en Historia del Arte realiza tres presentaciones públicas a lo largo de sus estudios, con lo cual se evalúa sus competencias y habilidades. También se evalúa el trabajo académico del profesorado.

01

Seminario I

Conducido por la Dra. María Sicarú Vásquez Orozco

Lunes 11 de noviembre de 2024

Auditorio Xavier Schiefler y de Amézaga, S. J. (Edificio S, 2º Nivel)

9:00 h Mesa 1. Representación, arquetipos y afectividad

XIMENA FERNÁNDEZ PERDIZ

Descubriendo el significado: un análisis iconográfico y comparativo de las artes liberales en el Tarot Mantegna

En esta investigación se analizarán las representaciones simbólicas de las artes liberales del *Trivium* (gramática, retórica y dialéctica) en el Tarot Mantegna. Las artes liberales reflejan la educación y el desarrollo intelectual en su contexto histórico. Por lo tanto, este trabajo busca comprender que las cartas fueron creadas con un propósito más educativo y filosófico que adivinatorio. Desde los conceptos *Nachleben* y *Pathosformel* de Aby Warburg, se realizará un estudio iconográfico y simbólico para contextualizar las representaciones y simbolismo. Finalmente se refuerza la idea de que el Tarot, denominado Mantegna, desarrolló el intelecto y la elocuencia para alcanzar un mayor entendimiento del mundo y del ser.

Asesora: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

Comentarista: Mtro. Alonso Ortega Moctezuma

MONTSERRAT A. FOSADO

Los arquetipos femeninos del siglo XIX desde Dante Gabriel Rossetti, John Collier y Violet Oakley

¿Y si la Virgen María y Eva pudieran contar sus historias? Existe una relación entre la misoginia con la que se representan los personajes femeninos del siglo XIX y del mundo contemporáneo. En el proyecto se revisan tres obras: *La Anunciación* de Dante Gabriel Rossetti, *Lilith* de John Collier y *Eva a los pies de María* de Violet Oakley. Se propone una lectura humanista-feminista utilizando la obra de Violet Oakley que pertenece al siglo XX. La investigación busca reivindicar los personajes de Eva-Lilith y María, no como paradigmas, sino como personas. Se revisarán los conceptos de *ángel del hogar* y de *mujer caída* desde la perspectiva de Erika Bornay, proponiendo una resolución compasiva entre los arquetipos.

Asesor: Mtro. Alonso Ortega Moctezuma

Comentarista: Dra. Sara Gabriela Baz Sánchez

ANA CONZUELO VARGAS

La historia afectiva en el escaparate de maravillas en el inventario y aprecio de bienes de la marquesa de Retes

El día de la muerte de la marquesa de San Jorge, doña Teresa de Retes, su codicioso viudo, don Domingo de Retes, solicitó la hechura de un inventario y aprecio de los bienes de la difunta. Hasta ahora, las aproximaciones a su ajuar son, en su mayoría, recuentos y estudios sobre la fortuna nobiliaria de los bienes procedentes de la herencia de su padre. Sin embargo,

en esta aproximación propongo revisar esos “juguetes y chucherías” coleccionados por una joven noble en sus veintes. Esta investigación busca reconocer el valor afectivo que llevaron los artículos cuando habitaban el escaparate de doña Teresa. Me aproximo desde los conceptos *commodity*, *afección* y *espectador*, que permiten identificar las diferencias afectivas de artículos similares que hoy se encuentran en colecciones distintas a la que una vez fue la cámara de maravillas de la marquesa de Retes.

Asesora: Dra. Mayela Flores Enríquez

Comentarista: Dr. Alberto Soto Cortés

Mesa 2. Cuerpos y violencias

SOFÍA LOZANO AÑORVE

Señales de un cuerpo violentado reflejadas en la pintura de Artemisia Gentileschi

Esta investigación busca generar introspección sobre las formas de representar la violencia sexual. Artemisia Gentileschi fue una artista del siglo XVII cuya violación desencadenó un juicio que se sumó a las conductas violentas que marcaron a la artista. Me interesa encontrar indicios visuales de las violencias que vivió Gentileschi en las pinturas: *Judith Decapitando a Holofernes* (1613) y *Lucrecia* (1620). El texto se construye a partir de la teoría de género y el análisis de las obras mencionadas contrapuestas con el testimonio del juicio de Artemisia Gentileschi. Por lo tanto, en estas obras se analiza la construcción y deconstrucción del cuerpo tras un evento de violación sexual. Es fundamental entender que los eventos de violencia sexual no definen a la víctima o sobreviviente, pero la acompañan y transforman en su forma de seguir adelante.

Asesora: Mtra. Nuria Galland Camacho

Comentarista: C. a Dra. Andrea Noriega Martínez del Campo

FERNANDA DÁVALOS GÓNGORA

Cuerpos, capital y control: La representación de la violencia sobre el cuerpo de la mujer en su contexto capitalista en el documental *Tempestad* (2016) de Tatiana Huezo

Este trabajo de investigación profundiza en el dolor y la resistencia a través del documental *Tempestad* (2016). En él se revela la violencia sistémica ejercida sobre los cuerpos de las mujeres en el capitalismo mexicano. Mediante las historias de Miriam y Adela se examina cómo el cuerpo se transforma en una mercancía, explotado en un sistema que se alimenta de la crueldad y el miedo. A pesar de la brutalidad de las dos secuencias escogidas, se entiende el documental como un acto de protesta y resistencia. Miriam y Adela no son únicamente víctimas de un sistema violento, sino símbolos de lucha y memoria en un país que intenta silenciarlas. Este análisis busca entender cómo el cine documental se convierte en un vehículo de esperanza y reflexión, a pesar de un miedo que parece interminable.

Asesor: Dr. Ariel Edgardo Arnal Lorenzo

Comentarista: Dr. Alberto Soto Cortés

Seminario II

Conducido por la Dra. Laura Irene González Gómez

11:30 h Mesa 1. Propuestas teóricas en torno a la historia del arte

CAROLINA MERCADO-OCAMPO PANIAGUA

"Reconstrucción selectiva": teoría y limitaciones en la restauración de las esculturas del Partenón y *La Última Cena*

El concepto de “reconstrucción selectiva” permite analizar las diversas decisiones que afectan la manera en que se restaura y conserva una obra de arte. De tal manera que, a través de la historia de restauración, específicamente en el contexto europeo, se analizan las teorías de Cesare Brandi y John Ruskin para explicar y entender las intervenciones realizadas en las esculturas del Partenón y en *La Última Cena* de Leonardo Da Vinci. Asimismo, por medio de la sociología de arte, la cual considera al artista, la obra y el público como partícipes en la producción y recepción de una obra de arte, se consideran los procesos de conservación y restauración como parte de las mismas.

Comentarista: Mtra. Karina Xochipilli Rossell Pedraza

VALENTINA RODRÍGUEZ VALLE

Leonora Carrington: Un balance historiográfico a través de una selección de fuentes

Se propone una ruta crítica a través de una selección de diversas fuentes que abordan la vida y obra de la artista inglesa Leonora Carrington, ícono del movimiento surrealista, en el contexto europeo y en México. A través del giro historiográfico de Alfonso Mendiola, se plantea reflexionar y analizar sobre las fuentes, para rastrear en ellas cómo se le conceden significados particulares a sus narrativas e imágenes de la artista, dividiendo en tres zonas de interés: la biografía, el periodismo investigativo y desde la historiografía del arte. Con la intención de identificar los “modos de observación” en torno a los cuales se construyó o representó la figura de Leonora, que en conjunto son prescindibles para la historia del surrealismo y de la historia del arte.

Comentarista: Dra. Ma. Sicarú Vásquez Orozco

Mesa 2. Poder, representación y percepción visual

NATALIA COSÍO PEÑA

La autoconstrucción de la imagen política de Eduardo III: los siete sellos ante las cortes francesa e inglesa

Esta ponencia analiza las imágenes de los sellos reales de Eduardo III de Inglaterra y su influencia para la construcción de su imagen política durante su reinado, dentro del contexto de la Guerra de los Cien Años con Francia. Como eje de la investigación, se encuentra la tensión entre los conceptos de poder y representación, así como el poder de la imagen en el campo de la política. A partir de un análisis iconológico se construye un recorrido a tra-

vés de los cambios visuales de los sellos y los elementos contextuales que llevaron a su creación. Desde la teoría de *Los dos cuerpos del rey* de Ernst Kantorowicz y la teoría de la representación de Louis Marin se relacionan estos cambios con la construcción de la imagen política del rey. Finalmente, se propone una clasificación de los sellos, la cual se relaciona con la construcción de cuatro imágenes políticas distintas, de acuerdo con la relación que tenía el rey con las cortes inglesa y francesa en cada momento de su reinado y cómo aspiró a ser percibido por ellas.

Comentarista: Dra. Alejandra Mayela Flores Enríquez

MONTSERRAT BORREGO HINOJOSA SARRALDE

Una conversación sobre las representaciones del desnudo femenino: Florine Stettheimer en respuesta a Édouard Manet

El desnudo femenino en el arte es una forma visual en la que se puede percibir el cambio de paradigmas e ideologías relacionados con las mujeres, con amplias interpretaciones y significaciones, condicionadas con el contexto histórico en el que se produce e interpreta la obra. En Europa del siglo XIX, muchas imágenes cargaron con valores y paradigmas paternalistas que insinuaron la cosificación y la posesión que los hombres proclamaron respecto de los cuerpos femeninos. Por lo cual, en esta investigación la sociología del arte, la iconografía y los estudios de género son puntos críticos para estudiar el cambio de percepción que propone la mirada femenina. Se analiza la desnudez, la sexualidad y el acceso para crear arte desde y para los cuerpos femeninos. Lo cual se manifiesta en los desnudos: *Olympia* (1863) de Édouard Manet, contrariamente de *Una Modelo* (1915) de Florine Stettheimer, quien pudo reconocer la mirada masculina decimonónica y desafiarla con su propia respuesta, un autorretrato en la que ella goza de su cuerpo, su belleza, su libertad y su sexualidad.

Comentarista: C. a Dra. Andrea Noriega Martínez del Campo

RODRIGO ORTEGA NIETO

El desenfoque en la fotografía de Saul Leiter: técnica intencional fotográfica, percepción visual y sensorial

Esta investigación tiene como objetivo analizar el desenfoque en la obra de Saul Leiter a través de los estudios visuales desde los postulados teóricos de Rudolf Arnheim, Susan Sontang, Roland Barthes, Merleau-Ponty; entre otros, para estudiar cómo el desenfoque en la fotografía puede transformar la percepción visual y generar una experiencia multisensorial que trasciende los límites tradicionales de la fotografía. El desenfoque de Leiter se presenta como una técnica intencional que desafía las convenciones compositivas tradicionales. Lo que en otras circunstancias sería visto como un error, en su obra se convierte en una herramienta artística clave para crear atmósferas emocionales, evocando a movimientos artísticos como el impresionismo y el expresionismo, influenciado por la filosofía zen, para invitar al espectador a contemplar lo efímero y lo cotidiano de manera profunda. Leiter transforma la experiencia visual en algo más abstracto y emocional. Así, el desenfoque en su obra no sólo redefine la forma en que se perciben las imágenes, sino que también crea un nuevo lenguaje estético.

Comentarista: Dr. Ariel Edgardo Arnal Lorenzo

Seminario III

Conducido por la Dra. Dra. Yolanda Wood Pujols

15:00 h

ANDREA ROMERO AMADO

La presencia de motivos japoneses en las obras de Vincent Van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec

El presente trabajo aborda la presencia y apropiación de motivos japoneses en las obras de algunos de los pintores impresionistas y postimpresionistas del siglo XIX (Vincent Van Gogh, Claude Monet, Paul Gauguin y Henri de Toulouse-Lautrec), con el propósito de entender el interés y la inclinación de los europeos por elementos propios de otras culturas que a su parecer resultaban exóticos y que recuperaron en sus composiciones.

Asesor: Dr. Armando Francisco Azúa García

TAMARA GONZÁLEZ MONDELLINI

Nahui Olin: las pinturas y dibujos "eróticos" de Carmen Mondragón

María del Carmen Mondragón (1893-1978), mejor conocida como Nahui Olin, fue una poeta y artista visual mexicana que produjo durante la primera mitad del siglo XX. Nahui es principalmente conocida por su rol como "musa" para varios artistas importantes de su época, destacándose como un ícono sexual de los años veinte y treinta en México. Durante ese tiempo, Mondragón creó diferentes obras en las que se representa a ella misma, junto a su pareja del momento, ambos desnudos, y sosteniéndose de manera eróticamente sugestiva. A partir de dichas obras, y a través de un análisis visual, una crítica feminista, y una investigación del contexto histórico, esta investigación tiene como intención demostrar qué, específicamente, vuelve eróticas a sus pinturas, destacar las consecuencias y el valor de categorizarlas como tal, además de revisar y actualizar la historiografía producida sobre las mismas desde una perspectiva de género.

Asesora: C. a Dra. Andrea Noriega Martínez del Campo

BEATRIZ AINZANE CUEVAS VALDEZ

Tácticas educativas para construir conocimiento desde, contra, para o con el museo. Estudio de caso: MUAC y Museo Jumex

Esta investigación se centra en el análisis y desmontaje crítico de las estrategias educativas empleadas en dos exposiciones recientes de arte contemporáneo en la Ciudad de México, la de Beatriz González. *Guerra y Paz: Una poética del gesto* en el MUAC, y *Damien Hirst: Vivir para siempre (por un momento)* en el Museo Jumex. A través de un enfoque dialógico y experiencial que examina ambas muestras como herramientas educativas, este estudio explora cómo los departamentos educativos de ambos museos estructuran sus tácticas pedagógicas y de mediación, las cuales se apoyan tanto en la comprensión del arte contemporáneo, como en la creación de un diálogo crítico en torno a él. Además, se examinan las limitaciones institucionales que enfrentan estos departamentos y sus causas, así como las oportunidades que ofrecen para ampliar la interacción social y educativa de los museos.

Asesora: Dra. Valeria Sánchez Michel

MARTINA PACHECO FERRADA

El imaginario visual sobre la mujer mapuche y su uso de la platería desde la perspectiva chilena: fotografías entre los siglos XIX y XX

El proyecto busca analizar cómo los chilenos construyen una imagen estereotipada sobre las mujeres mapuches, enfocándose en los elementos orfebres que las identifican. Evidenciando la simplificación y folclorización de su vestimenta, lo que perpetúa una cosificación y el despojo identitario sistemáticos. Se investigarán las razones históricas y culturales que mantienen estos sesgos iconográficos, utilizando fuentes como la fotografía etnográfica, reportajes y archivos históricos. La investigación se realiza desde una perspectiva autoetnográfica, destacando las problemáticas raciales y de género. Además de esto se utilizarán las redes sociales como herramienta no solo para la difusión sino también a modo de registrar el progreso del proyecto y recopilar diversos testimonios acordes a la investigación.

Asesor: Dr. Ariel Arnal Lorenzo

Maestría en Estudios de Arte

Cada estudiante presenta, como mínimo, tres comunicaciones públicas y una final con su sínodo, con el objetivo de obtener retroalimentación y afianzar sus herramientas de investigación, mejorar sus aproximaciones teóricas y practicar su comunicación entre pares.

02

Taller

Conducido por la Dra. Leticia Rigat, IECH- CONICET-Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Martes 19 de noviembre de 2024

Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios, edificio F, planta baja

10:00 a 16:00 h

Estéticas decoloniales en la foto latinoamericana contemporánea

Cupo limitado. Inscripciones con edda.villegas@ibero.mx

Conferencia magistral

Miércoles 20 de noviembre de 2024

Aula Amado Aguirre Eguiarte, edificio E, primer piso

9:00 h

DR. MANUEL SEVILLA

Así llegamos: historias de migración en Colombia a través de imágenes y podcast

Profesor titular - NatGeo Explorer

Facultad de Creación y Hábitat, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia

Seminario III

Conducido por la Dra. Olga María Rodríguez Bolufé

Miércoles 20 de noviembre de 2024

Aula Amado Aguirre Eguiarte, edificio E, primer piso

10:00 h

Presentaciones

MÓNICA TATIANA MÉNDEZ

Huellas de desaparición: los casos de Urabá, Palacio de Justicia y territorio nukak

PAMELA ORTIZ TORRES

Así nace un dios: imaginarios en la construcción visual del culto a la personalidad dentro de la propaganda de líderes carismáticos de los siglos XX y XXI

VALERIA ARENDAR

Tres rutas contingentes desde la imaginación y la ficción como métodos para gestar imágenes (im)probable

Comentan

Alonso Mauricio Ortega Moctezuma (Departamento de Arte, Universidad Iberoamericana)

Leticia Rigat (IECH- CONICET-Universidad Nacional de Rosario, Argentina)

Manuel Sevilla (Facultad de Creación y Hábitat, Pontificia Universidad Javeriana Cali, Colombia)

Seminario I

Conducido por el Dr. Alberto del Castillo

Miércoles 20 de noviembre de 2024

Aula Amado Aguirre Eguiarte, edificio E, primer piso

12:00 h

Presentaciones

KARINA TORRES VEGA

Luz y melancolía en la pintura del exilio español en México

Comenta: Ariel Arnal (Departamento de Arte, Universidad Iberoamericana)

YENIFER ALONDRA ZENTENO CAMPOS

Edificando la urbe moderna: origen y repercusión en el arte mexicano de inicios del siglo XX

Comenta: Mónica Fernanda Ruiz (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM)

VALERIA PARRA MORANCHEL

Retratar más allá del sujeto. Evocaciones simbólicas y ficcionales en el retrato fotográfico

Conferencia magistral

Miércoles 20 de noviembre de 2024

Aula Amado Aguirre Eguiarte, edificio E, primer piso

15:00 h

DRA. LETICIA RIGAT

Visualidades argentinas post dictadura

IECH- CONICET-Universidad Nacional de Rosario, Argentina

Seminario I

Conducido por la Dra. Berta Gilabert Hidalgo

Miércoles 20 de noviembre de 2024

Aula Amado Aguirre Eguiarte, edificio E, primer piso

16:00 h

Presentaciones

PAOLA TALAVERA MIRANDA

Propuesta de una teoría curatorial basada en experiencias, procesos y métodos de curadoras y curadores contemporáneos: una apuesta sociológica

Comenta: Daniel Montero (Instituto de Investigaciones Estéticas, UNAM)

XIMENA ALANIS SEGURA ROJAS

Narrativas digitales en el arte contemporáneo mexicano: un análisis de la Máquina distópica de Verónica Gerber Bicecci

Comenta: Laura Camila Ramírez Bonilla (Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana)

ORALIA ITZAMNÁ PONCE MONROY

Estudio del cuerpo en la escena contemporánea: análisis de los elementos escénicos de la obra LEIB de Shantí Vera

Comenta: Genevieve Galán (Departamento de Historia, Universidad Iberoamericana)

JESSICA JAZMÍN ARCHUNDIA GONZÁLEZ

Prácticas pedagógicas para clases de arte con estudiantes con discapacidad: un estudio de caso

Comenta: Valeria Sánchez Michel (Departamento de Arte, Universidad Iberoamericana)

Taller

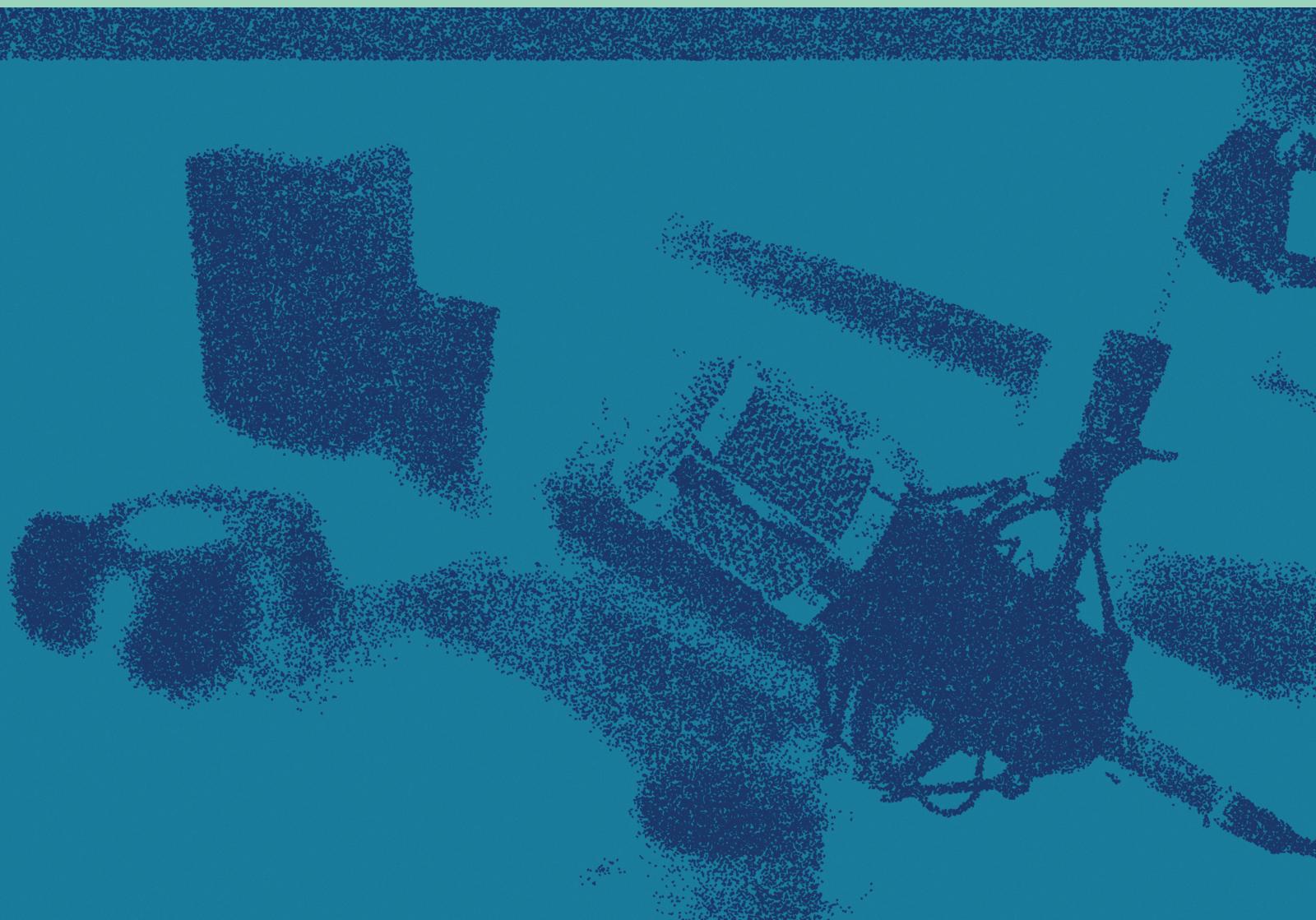
Conducido por el Dr. Dr. Manuel Sevilla, Profesor titular - NatGeo Explorer
Facultad de Creación y Hábitat, Pontificia Universidad Javeriana Cali (Colombia)

Jueves 21

10:00 a 14:30 h

Comunicación de resultados de investigación a través de las artes y el podcast

Centro de Emprendimiento y Aceleración de Negocios (CEAN), edificio F, planta baja
Cupo limitado. Inscripciones con edda.villegas@ibero.mx

Departamento de Arte

Universidad Iberoamericana Ciudad de México
Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe
Alcaldía Álvaro Obregón, CDMX, 01219
Edificio J, primer piso

WEB
<https://arteibero.com/>

FACE
[arte.universidadiberoamericana](https://www.facebook.com/arte.universidadiberoamericana)

YOUTUBE
<https://www.youtube.com/c/arteibero>

X
[arte_ibero](https://www.x.com/arte_ibero)

TIKTOK
[@arteibero](https://www.tiktok.com/@arteibero)

INSTA
[departamentoarteibero](https://www.instagram.com/departamentoarteibero)

TELÉFONO
55 5950 4000, exts. 4358 y 4032