

Asociación Mexicana de Estudios en Estética A.C.
Segundo Coloquio Nacional
Sentidos y sensibilidades contemporáneas

Resúmenes

MARTES 18 OCTUBRE 2011
10:00 INAUGURACIÓN

Mesa: ESTÉTICA DE LA CIUDAD, SENTIDOS Y SINSENTIDOS

Una interpretación de la historia de México en el graffiti
Dr. Arturo Albarrán Samaniego

Una de las cualidades plásticas que ofrecen ciertas calles en la ciudad de México es relativa a los discursos del graffiti. Estas imágenes, cuestionadas en múltiples ocasiones por representar “un flagelo social”, muestran una idea de la historia de México y un lenguaje contestatario a un sistema social que aparentemente no beneficia a sus autores y métodos. Tal temática se observa en los elementos iconográficos conexos a los variados periodos históricos, como el mesoamericano, La Conquista, La Revolución y otros alusivos a la gráfica popular mexicana de principios de siglo XX. Ahora bien, en esta multiplicidad de versiones entorno a la historia se observa un planteamiento compositivo que responde a las técnicas de reproducción como a las posibles fuentes visuales que retroalimentaron a dichas propuestas del graffiti. La exhibición arqueológica del Museo de Antropología e Historia, los calendarios de Jesús Helguera, los grabados de Posada, internet y hasta una monografía forman parte de los medios y los soportes que permitieron retroalimentar esa idea de sociedad y de estética en el graffiti. Es cierto que la identidad social en México ofrece diversos matices, muchos de estos representados a manera de personajes celebres en el ámbito musical, política, arte, literatura, entre otros. No obstante, en esta serie de imágenes, de reminiscencias mesoamericanas, coloniales y populares, observamos que las propuestas del graffiti muestran tanto elementos arquitectónicos y glifos numéricos como a “monarcas”, luchadores y pachucos, todos estos componentes de una serie iconográfica representativa de la estética en las calles de la ciudad de México.

La estética de las ciudades fragmentadas: Angosta
Dra. Ester Bautista Botello y Lic. Carolina Nieto Ruiz

La novela Angosta de Héctor Abad Faciolince, muestra una ciudad fragmentada en estratos sociales, que se separan espacialmente por fronteras internas y diseño urbanístico. lógica territorial. Se diferencia a los habitantes de la ciudad a partir de determinada ubicación geográfica: los dones viven en Tierra Fría, “el altiplano grande y fértil al que le dicen Paradiso” (18); en la Tierra Templada se quedaron los segundones; mientras que “abajo, en Tierra Caliente, alrededor del salto de los Desesperados y la Boca del Infierno[...] hay millones de tercerones” (18-19). Los protagonistas de Angosta muestran con sus trayectos los efectos del entorno. Hacen hablar a la ciudad, hacen hablar al espacio de lo interno y de lo externo. Los recorridos de un sector al otro son la metáfora clave y la estrategia textual que posibilita la denuncia de lo que se silencia. Los protagonistas justifican su enunciación mediante la mediación de su mirada. Son justamente las diversas miradas desde las que se observa a la ciudad y se describe, las que proveen los elementos con los que el autor construye la estética de Angosta. La ponencia pretende develar la manera en cómo se construye estéticamente la ciudad fragmentada de Angosta, y su correlación con la estética del ahora recurrente fragmentación de las ciudades contemporáneas. Para ello, trabajaremos con los conceptos de límites, fronteras, territorios, lugares e isla urbana creados a partir de los desplazamientos de los personajes. Se vinculará dichos conceptos con las disciplinas de la geografía, la sociología y la estética urbana.

Monumentalidad y nacionalismo en México
Dr. Darío González Gutiérrez

Nietzsche mostró que el objeto arquitectónico está compuesto por formas que desafían a la fuerza de gravedad, que expresan la voluntad de poder del ser humano en su lucha contra la naturaleza. La muestra más clara de esto son los

monumentos que sacerdotes, reyes y tiranos han erigido en las ciudades, ya sea para honrar a los dioses o para mostrar su poder. Los monumentos tienen gran potencial para expresar significados que se despliegan en el entorno urbano. Para que éstos sean aceptados y entendidos por los habitantes, deben de hacer referencia a su historia, sus costumbres sus ideales. Entramos así al ámbito de las afecciones, de los sentimientos, de las sensaciones: por medio de éstas el receptor se identifica con el objeto arquitectónico y el espacio urbano que genera. Si bien los primeros monumentos fueron erigidos para honrar a los dioses, a partir de la constitución de los estados Nación tendrán como objeto unificar a la población en torno al ideal patrio. ¿Qué características tienen en común en diferentes naciones? ¿Cómo impactan a la percepción del espacio urbano? En esta ponencia se investigarán estos tópicos: se ejemplificarán con la interpretación de los significados que expresan los monumentos que se construyeron durante el periodo de consolidación del Estado mexicano moderno, 1930-1960, y cómo son recreados en la actualidad.

Arquitectura emocional. Entre la emoción y la violencia

Dra. Andrea Marcovich

El término “arquitectura emocional” fue creado por Matías Goeritz en 1952 cuando proyectaba y construía el museo El Eco en la ciudad de México. Mucho antes, Valéry hacía decir a Fedro, en su libro Eupalinos y el arquitecto, que los edificios podían callar, hablar o cantar, y que los que cantaban eran ciertamente los que nos emocionaban. En la actualidad, la emoción en la arquitectura es una búsqueda que vuelve a tomar relevancia. Esta situación se nutre sobretodo de las nuevas aspiraciones de crear ciudades más amables, opuestas tanto al funcionalismo de la posguerra como a las arquitecturas efectistas y espectaculares del presente siglo. En el otro extremo de la arquitectura emocional se ubicaría la arquitectura que nos desagrada, nos violenta, nos deprime o nos indigna. Estas últimas emociones pueden, algunas veces, llevarnos a la acción, como los actos de vandalismo y destrucción de obras, o ciertas acciones para cambiarles la significación a las mismas. Retomando las ideas de Goeritz, Valéry y Ardenne sobre la arquitectura emocional, analizaremos dos casos recientes que ponen en relieve la dimensión emocional tanto de la arquitectura y la ciudad como de los que la habitan. Estos casos son, por un lado, el reinaugurado museo El Eco y, por otro, las acciones ciudadanas de forrar los muros de los edificios de gobierno con los nombres de las víctimas de la violencia de Estado en los últimos años en México.

Mesa: OTROS ÁNGULOS Y TEMÁTICAS ESTÉTICAS

La identidad en los antojitos

Lic. Juan Granados Valdéz

Cosa de diario es comer. Nada tan normal como ingerir alimentos. Eso comparte el hombre con los otros seres vivos. “El Universo no es nada sin la vida, y cuanto vive se alimenta”, sentencia Jean-Anthelme Brillat Savarin. Comer se admite como una necesidad que, cuando no hay impedimentos, se cumple. Pero una cosa es comer y otra alimentarse: “Los animales pacen –dice, de nuevo, Brillat Savarin–, los hombres comen, pero únicamente sabe hacerlo quien tiene talento”. A quien sabe comer se le llama gastrónomo. Hoy muchos quieren serlo, más allá de los cocineros. Cosa de hace poco es el interés multidisciplinario de rescate y salvaguarda de lo que se come. Como ejemplo baste la mención de la reciente inscripción en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de Humanidad de la UNESCO de la cocina mexicana, con el título “La cocina tradicional mexicana, cultura comunitaria, ancestral y viva –El paradigma de Michoacán”. Interesarse por lo que se come es interesarse por la identidad. “Dime lo que comes, y te diré quién eres” es el veredicto de, otra vez, Brillat Savarin. Al margen, por esta vez, de que rescatar y salvaguardar antepongan la extinción como peligro inminente y el posible enfrentamiento de identidades como cosa no dicha, se acepta la máxima que identifica quien se es con lo que se come. En el centro de México cosa de diario es comer antojitos. La consideración que de ellos se tiene es tal que las escuelas de cocina más bien enseñan a menospreciarlos. Aquí se propone que son ellos quienes hacen al mexicano, mexicano.

La gracia del payaso

Lic. Zazhil Citlalli Rico Medina

La omnipresencia de la globalización, las imágenes reveladoras que proclaman una nueva era de tecnología y modas, las multiplicaciones políticas, religiosas y económicas que intentan reivindicar la identidad local con formas diferentes entre unas y otras, no hacen más que invitar y evadir definitivamente el signo de la uniformidad y a la vez inquietarse ante los desórdenes y las violencias que genera la locura identitaria. Esto es el mundo contemporáneo, a la vez

unificado y dividido, uniformizado y diverso, desencantado y reencantado. La humanidad, llena de espíritu vivaz, con ganas de imaginar libremente ante una opresión inquietante que no deja tiempo para ocuparse en sensibilidades natas, busca identificarse de diferentes formas. Una de estas, es la identidad basada en el interés por lo que se dice y se hace con la imaginación, simpatía, con las risas, con la estupidez, con el triunfo ridículo, con gravedades y transgresiones que expanden y que encantan, enamoran, deleitan y mantienen una impresión del mundo ingenua, inmediata y original. Las formas de vida, de creación y de resistencia sobreviven a menudo en un mundo, en la medida en que es posible, bajo una intolerancia, mediante la cultura. Y este es el caso del payaso, que crea y recrea, el que nos lleva a enfrentar el orden entre lo estético y lo político, con una expresión cómica y con una encantadora gracia que hace de él, un salvador ridículo.

Intervención y subversión iconográfica en la estética urbana: Street Art en “La casa de la Esquina”

Lic. Oscar Colorado Nantes

Hijo incómodo del graffiti, el Street Art es una forma de expresión iconográfica que se desarrolla en plena calle. Cotidiano y callejero, calificado por Brassai como “arte bastardo”, este menospreciado vehículo de comunicación se ha convertido en un elemento omnipresente e indisoluble de los contrastes de la estética urbana postmoderna. El Street Art reclama el espacio público para la expresión artística. Por naturaleza efímero, su eterna metamorfosis contrasta con la rutina urbana transformando hasta el mínimo rincón público en lienzo y espacio creativo. Así, el Street Art deambula entre la intervención y la subversión conformando un nuevo vocabulario icónico que se manifiesta producto de los complejos movimientos juveniles del siglo XXI y como una de las formas más broncas del diseño gráfico de la sociedad. Este trabajo propone el estudio del Street Art a través de las expresiones gráficas encontradas en “La casa de la esquina” ubicada en el cruce de Zacatecas y Monterrey en la colonia Roma (Ciudad de México). Asimismo incluye una selección del proyecto documental fotográfico de este espacio de expresión artística realizado con el propósito de preservar una memoria histórica de las obras de los artistas callejeros mexicanos, contrapartes de los Blek y Némo parisinos o el británico Banksy y su “brandalism”.

Mesa: WALTER BENJAMIN Y LA POLITIZACIÓN DE LA SENSIBILIDAD

Arte y politización: lo aurático y el teatro épico como formas sensibles de la historia

Mtra Litzajaya Motta Arciniega y Andrea Motta Arciniega

El presente ensayo tiene la intención de valorar la relación entre el pensador Walter Benjamin (1892-1940) y el hombre de teatro Berthold Brecht (1898-1956) como un ejemplo de compromiso existencial y artístico en la historia del siglo XX. La influencia del avasallador trabajo artístico brechtiano incitó a Benjamin a repensar la forma de concretizar el método dialéctico en la sociedad a través del arte. Este aspecto planteó un problema intelectual de varias aristas en su época, ya que alejó a Benjamin de sus amigos judíos de la escuela de Frankfurt, quienes le apoyaron fraternal y económicamente pero sin alcanzar a ser una fuente espiritual tan vasta como lo fue el dramaturgo alemán. Para destacar el encuentro entre estos dos grandes, abordaremos la función de la crítica de arte benjaminiana como un medio de articulación entre su teoría de la historia y su concretización en una teoría del arte, particularmente en su crítica teatral, en la que se esbozan y subrayan algunas líneas de la problemática acerca del arte aurático. Tal noción deja ver, en su trasfondo, su análisis sobre la transformación del hecho estético en la sociedad moderna. De acuerdo con Fernández Gijón, la hipótesis al respecto es considerar la disolución del “arte autónomo”, noción fundamental del texto *Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit*. Esta base teórica explicará si existe o no relación entre la noción de Aura y el método teatral *Verfremdungseffekt* (efecto de distanciamiento): formas sensibles transformadoras del concepto del arte.

Walter Benjamin y la encrucijada axiológica de la reproductibilidad técnica del arte

Dr. José Ramón Fabelo Corzo

Pocas obras en la historia de la estética y la filosofía del arte han tenido tanto impacto y a la vez suscitado tan diversas interpretaciones como el texto de Walter Benjamin *La obra de arte en la época de la reproductibilidad técnica*. Escrito en un período sumamente convulso (1934-1936) y por alguien que resumía en su persona toda la conmoción del momento, el texto se sometió además al escrutinio censor de sus propios compañeros de la Escuela de Frankfurt, así como de los medios en que se publicó. Todo ello ha servido de caldo de cultivo para las ambivalencias interpretativas

que han caracterizado sus lecturas, no ajenas del todo a un pensamiento que en no pocas ocasiones fue de por sí ambivalente en correspondencia con un objeto de reflexión que tampoco dejaba de serlo. Lo anterior se pone especialmente de manifiesto a la hora de interpretar el significado que en términos axiológicos le atribuía Benjamin a la recién adquirida capacidad de las obras de arte de reproducirse ilimitadamente, utilizando para ello los nuevos medios técnicos, especialmente los asociados a la fotografía, primero, y al cine, después. Es significativo el hecho de que, mientras para unos, este texto alberga una crítica negativa a la reproductibilidad técnica y una mirada nostálgica al pasado, para otros, la obra entraña una asunción de la tecnología reproductiva cargada de optimismo y confianza en un futuro emancipador a ella asociado. ¿Son en realidad excluyentes ambas interpretaciones? La ponencia reflexiona sobre los fundamentos sociales y epistemológicos de esta ambivalencia.

Experiencia anestésica

Lic. Norma Alejandra López

El presente ensayo se inscribe en un contexto donde la fuerza crítica de la estética parece desaparecer frente a la alienación sensible, obligándonos a repensar su porvenir. Por esta razón, me propongo revisar en qué consiste la crisis de la percepción moderna que se instaura a partir del shock de la experiencia sensible y en qué sentido el shock se ha convertido en la esencia misma de la experiencia moderna. Para esto, retomo un texto de Susan Buck-Morss titulado “Estética y anestésica: una reconsideración del ensayo sobre la obra de arte”; en él encontramos un acercamiento a las tesis sobre la obra de arte de Walter Benjamin. Si bien es cierto que el cometido principal del texto de Buck-Morss es exponer el eje argumentativo de las tesis de Benjamin, mi intención al retomarlos será simplemente la de revisar los términos que ella utiliza (estética y anestésica) para dar cuenta de la atrofia sensorial que caracteriza a la modernidad. En ese sentido, si damos por hecho, junto con Buck-Morss, que la anestésica es la consecuencia de la experiencia moderna sobrecargada de estímulos que atrofian la sensibilidad humana, habrá que preguntarnos ¿cómo se puede cancelar esa sobrecarga de estímulos sensoriales que caracterizan nuestra contemporaneidad y cómo podríamos apelar a una experiencia sensorial distinta?

La teoría del aura de Benjamin como una teoría de la sensibilidad

Lic. Mijael Jiménez Monroy

El objetivo de esta ponencia es ofrecer una interpretación de la teoría del aura de W. Benjamin como una teoría acerca de la sensibilidad moderna. En primer lugar, ofreceré una breve síntesis de la teoría del aura, enfatizando aspectos poco estudiados de ésta, presentes en su Pequeña historia de la fotografía y en los ensayos que dedicó a Baudelaire, para complementar las tesis contenidas en el célebre ensayo sobre el arte técnicamente reproducible. Lo que explicaré es la conveniencia de abandonar el concepto de aura para adoptar el de experiencia aurática, que se refiere a una forma de la sensibilidad que se relaciona con sus objetos, principalmente los productos culturales, a través de una recepción fetichista. En este sentido, una experiencia no-aurática consistiría en una comprensión profunda de éstos como entidades socialmente determinadas, dando lugar a una experiencia sustantiva de los mismos. Posteriormente, profundizaré en la relación que esta concepción de la sensibilidad tiene con el proyecto de la politización del arte y la estética. Sostendré que la politización del arte y, de manera más amplia, de la sensibilidad, es posible en tanto que existan agentes sensibles que entiendan a los objetos de sus experiencias como entidades culturalmente determinadas. En este sentido, defenderé que la politización de la estética es un proyecto para comprender, tanto la estructura de la sensibilidad moderna, como el potencial destructivo y liberador que ésta encierra.

Walter Benjamin, la ciudad y la obra de los pasajes: habitar poético, existencia en ruptura y trascendencia

Dr. Jorge Gasca Salas

En la relación Walter Benjamin / los Passagen Arbeit- y / la ciudad, asistimos a una trilogía que enaltece una triada tan rica como compleja que refrenda la apertura de los temas implicados: el “caso Benjamin” representa una forma distinta de posicionar la crítica de la modernidad desde un tipo distinto de marxismo (crítico, “marginal”, heterodoxo) y, desde él, un modo distinto de ethos, de ahí la idea de una “existencia en ruptura” (B Echeverría). En segundo lugar, el Passagen Arbeit, convoca otro tema “abierto” que, hasta podríamos decir, es “desconocido” considerando su escaso tratamiento, el cual, por ello mismo, abre más una interrogante que un conjunto de campos explicativos, y al acercarse a su dominio temático, evoca las “ensoñaciones” que la vida urbana de la “Gran-ciudad” instala potencialmente en su espacio de dominio: el espacio capitalista, el del lujo, la tecnología y el “progreso civilizatorio” que es proyectado en esas figuras decimonónicas, catedrales del comercio, que son los “Passagen” (Pasajes). Gran Ciudad (París) y Pasaje, son metáforas inciertas de un mismo proyecto civilizatorio: el progreso capitalista realmente existente. En tercer lugar,

el modo de tratamiento benjaminiano del espacio capitalista, no es de ningún modo un reflejo de aquellas ensoñaciones de la cultura capitalista sino modos alternativos de trascenderlo: artistizar el espacio y la socialidad humana, constituyen las formas más radicales de politizar el tiempo y el sentido. Trascender el tiempo, el espacio y la dimensión del sentido, poetizándolos y politizándolos, constituyen las formas más radicales del “habitar poético”, son ellas condiciones y medios para conseguir el “thelos” fundamental de la existencia en ruptura que es una condición elemental de la trascendencia.

MIÉRCOLES 19 OCTUBRE 2011

Mesa: ESTÉTICA DEL DISEÑO Y LA GRÁFICA

La percepción háptica, una potencialidad para el diseño

Dra. Gloria Angélica Martínez de la Peña

De forma tradicional, el ejercicio del diseño de la comunicación gráfica ha privilegiado a la percepción visual y al sentido de la vista como *los únicos* capaces para permitir el acceso a la información en carteles, señales, mapas, libros, folletos, empaques, envases, etiquetas, entre otros. Sin embargo, esta perspectiva reduccionista de cómo se pueden diseñar mensajes ha discriminado en materia de acceso a la información, a aquellas personas que presentan alguna discapacidad visual. En este sentido, el estudio de la percepción háptica (o tacto activo) resulta fundamental para potenciar nuevas formas de hacer diseño y permitir el acceso a la información y al conocimiento a estas personas. La percepción háptica, su conocimiento, comprensión e investigación pueden fortalecer los ejercicios diseñísticos con base en una investigación y en el trabajo directo con los usuarios con discapacidad visual. Cabe mencionar que no se trata de realizar diseños especiales, sino que éstos resultarían aptos para todos, ya que el tacto activo funciona de forma exactamente igual en la generación de imágenes mentales y significados, tanto en personas normovisuales como en aquellas con limitaciones en el sentido de la vista. El objetivo entonces de esta ponencia consistiría en exponer qué es la percepción háptica, como funciona, cómo está constituida y cómo además puede ser una excelente estrategia que fortalezca la prefiguración de diseños contemporáneos integrales, incluyentes y eficaces.

Del détournement situacionista a la publicidad masificada. La imagen como crítica y producto de consumo

Mtra. Pamela Xochiuetzal Ruiz Gutiérrez

A partir de la década de 1960 surge un movimiento de crítica social conocido como Situacionismo, donde se planteaba la idea de crear “situaciones” que alteraran el ritmo de vida y orden social para crear conciencia. La forma de crear dichas situaciones era a través del détournement, donde a partir de la apropiación y re significación de objetos o imágenes creadas para el consumo masivo, se produjera una reacción crítica en contra de una “sociedad de masas” que se regía bajo los parámetros dictados por la industria cultural.

Dentro de este movimiento se crearon imágenes con una estética novedosa, muy diferentes a lo que se acostumbraba ver en los espacios urbanos y con el paso del tiempo empezaron a estructurar visualidades y sensibilidades que representaban un peligro para la industria cultural; por lo que ésta bajo la primicia de mantener el control de qué ver y cómo verlo, empezó a hacer del détournement una herramienta publicitaria.

Bajo este contexto pretendo analizar la relación dialéctica, que se da en la actualidad, entre el arte urbano contemporáneo, que utiliza el détournement como medio de expresión, y la publicidad que utiliza los mismos medios; por lo que un movimiento antes contestatario y crítico se ha convertido en un producto masificado, alienando las visualidades y sensibilidades de ciudadanos expuestos al bombardeo publicitario.

Como fundamentos teóricos de este trabajo, que puedo ubicar bajo el tema de “Estetización y sentidos del consumo”, contemplo a Guy Deboard con Los medios del Détournement y La Sociedad del espectáculo, así como a las teorías sobre publicidad y sociedad de masas de Gilles Lipovetsky.

La tipografía como parte de la gráfica vernácula en la Ciudad de México

D.G. Mónica Solórzano

El recurso primario para generar propuestas estéticas es la gráfica del entrono: carteles de lucha libre, rótulos en los mercados o las playeras de futbol llanero. El objetivo es rescatar la gráfica vernácula altamente expresiva que refleja el contexto nacional, para generar tipografías que hagan referencia a propuestas visuales en México. A mediados de los años ochenta surge la que se considera la “Nueva Tipografía Mexicana”. Es a través de publicaciones independientes

como la Revista Magenta, Matiz, La Mosca en la Pared o Complot, a la par del desarrollo tecnológico y el acceso a medios digitales, que se logró dar un foro a nuevas tipografías. Gabriel Martínez Meave, Quique Ollervides, Edgar Reyes, Ángeles Moreno, entre otros, desarrollaron tipografías experimentales con el fin de generar una gráfica nacional. Dichas publicaciones alternativas permitieron cierto nivel de riesgo en la estética editorial para la experimentación, creación y publicación de la tipografía vernácula. Actualmente vemos el resultado de este proceso de experimentación en la madurez del diseño tipográfico mexicano proyectado en diarios como El Economista, Reforma, El Universal; en revistas como Letras Libres u otros medios como Canal Once, así como en el desarrollo de logotipos e identidades tanto comerciales como políticas. La revistas Tipo, especializada en tipografía nacional, da difusión al trabajo de los tipógrafos que se han adentrado a las imágenes que nos rodean, comprender cómo nacen estas expresiones y afectan el entorno, para luego reinterpretarlas en forma de tipografía.

“Rebelión de los diseñadores. Lo útil y lo placentero”

Dra. María Rosa Palazón Mayoral

En la “Rebelión de los diseñadores. Lo útil y lo placentero” María Rosa Palazón analiza las protestas de los teóricos del diseño (mezcla de técnica funcional y de creatividad), que ha caído en manos de una mercantilización que ataca la ascesis funcional y la creatividad. El diseño arquitectónico, urbanístico e industrial padecen una cantidad innecesaria de intermediarios, una demanda obligada de repetición, calcas y la obsolescencia, el servilismo, la unifuncionalidad y el exceso de producción inútil y antiecológica.

“La Utopía en el Arte de José Guadalupe Posada”

Dra. María Cristina Ríos Espinosa

El objetivo de esta ponencia es demostrar que la acción lúdica y simbólica de la iconografía de Posada está ligada a la utopía en tanto crea la posibilidad de un mundo alternativo gracias a la imaginación, un mundo serio y trascendente, que se emancipa de una realidad exterior represora. El sentido de la cuestión de esta ponencia es probar la posibilidad del arte de José Guadalupe Posada de abrir un horizonte de criticidad con sus producciones, en este caso las producciones que habré de analizar son obras escogidas del grabado y la ilustración gráfica de este artista, quien logra poner en suspenso la necesidad del mundo inmanente e incuestionable de la realidad histórico-social para transformarlo en algo contingente, innecesario y plantear al mundo de la imaginación como real-posible. El análisis de estos grabados escogidos de la obra de Posada busca probar la manera de imaginar el mundo suspendido en su necesidad a través de la ironía iconográfica, de ponerlo en cuestión para su futura transformación. Su iconografía representa la posibilidad de lo “imaginado-posible”, como un ideal regulador que nos guíe el camino de la liberación transformadora del mundo histórico-social, en ello consistirá la función utópica de su arte.

Mesa: LOS SENTIDOS ERÓTICOS Y EL ARTE

El erotismo del mártir en el arte contemporáneo: Ron Athey, Franko B. y David Nebreda

Mtra. Alejandra Díaz Zepeda

Hay exigencias relegadas en los conceptos y en los diálogos que sólo la exhibición en tanto muestra las puede contener, no hay realidad del cuerpo en el término, hay una experiencia metódica de lo que se entiende por cuerpo, descripciones subjetivas, pues quien hace referencia intelectualmente a este mecanismo llamado cuerpo definirá lo que de él le han descrito o lo que de él ha experimentado, en todo caso valdría más el detenimiento a la experimentación que bien o mal sucede a la pronunciación. Para Bataille, el erotismo será un desequilibrio en el cual el sujeto se cuestiona conscientemente su esencia está en el terreno de la violencia y de la violación, El dolor, es también, esta experiencia del deseo de continuidad del ser, búsqueda de su inmanencia. El cuerpo herido, abierto, gozoso de su dolor, es la más pura y delicada exhibición, desde la representación del sufrimiento que toca al ser en lo más íntimo. En el presente trabajo pretendo analizar desde una nueva concepción del mártir los trabajos de los artistas contemporáneos Ron Athey, Franko B y David Nebreda. El presente ensayo forma parte del proyecto de investigación doctoral que realizo desde enero del 2008 a la fecha en 17, Instituto de Estudios Críticos.

Metapornografía: escenificaciones del archivo pornográfico

Dr. Fabián Giménez Gatto

A diferencia de la representación erótica -“un habla perpetuamente alusiva” al decir de Roland Barthes-, la discursividad pornográfica parece desplegarse en un habla obsesivamente asertiva, enfática, precoz, recorrida por una urgencia refractaria a los infinitos preámbulos, las recurrentes elipsis o las lánguidas zonas de indeterminación de las imagerías eróticas. En su lugar, nos enfrentamos a una suerte de representación pánica del cuerpo y sus placeres, sexo intempestivo, sin ambages, rodeos, dilaciones, desvíos o evasivas. La escena erótica se dispone desde el comienzo, el sexo no es un fantasma sino un programa, expresado, una y otra vez, en la voluptuosidad combinatoria del número sexual. La maquinaria pornográfica discurre sin cesar, pero raramente discurre sobre sí misma. La pornografía muestra, pero no se muestra, la dimensión autorreferencial, propia de todo lenguaje, permanece en silencio, en las sombras. Desde hace unos años, algunos artistas vinculados a lo que solemos llamar pospornografía, se han abocado a esta tarea. Tomando a la pornografía como un lenguaje-objeto, han generado una suerte de bucle escópico donde la pornografía se mira a sí misma, produciendo líneas de visibilidad tendientes a hacer explícitos, valga la redundancia, los códigos de la imagen sexualmente explícita. Lo metapornográfico alude a estas problematizaciones del archivo pornográfico en la sensibilidad estética contemporánea, visualidades recursivas, donde los pornogramas -es decir, las posturas, figuras y episodios que constituyen el entramado de la codificación pornográfica- son puestos en escena y recreados desde un metalenguaje paródico, alegórico, algorítmico o estetizante.

El erotismo masculino en la fotografía de Maritza López

Mtro. Noé Santos Jiménez

Se analiza desde la semiótica de la fotografía un desnudo masculino de Maritza López la cual se destaca por su erotismo y su manejo de la técnica del fotomontaje. Las fotografías de López fotógrafa mexicana se caracterizan por la plasticidad y el dinamismo de los cuerpos, además del cuidado en técnico en la escala de grises. Sus fotografías muestran un estilo característico y una mirada femenina respecto al cuerpo masculino, pero también ciertas referencias intertextuales al estilo clásico, principalmente referidas a la escultura. A partir de varios cuerpos en fotomontaje consigue una mirada personal al erotismo masculino el cual sugiere una fotografía abstracta de múltiples significados que involucra directamente al espectador mediante la estetización de los cuerpos masculinos.

Mesa: ¿HACIA DÓNDE VA LA ESTÉTICA? TÓPICOS Y DEBATES CONTEMPORÁNEOS

El bioarte en el límite de la ontología estética

Dra. María Antonia González Valerio

El tópico de la relación y confrontación del arte con la ciencia no deja de ser un lugar común incluso en los albores del siglo XXI y encontrándonos en la llamada “tercera cultura”, en la cual aquel viejo paradigma decimonónico que buscaba especificidad para las ciencias del espíritu frente a las de la naturaleza se encuentra desplazado a favor de una fértil interacción entre humanidades y ciencias naturales. Son muchos los espectros de intercambio e incluso fusión de estas dos áreas del saber y producción, e.g., la biología, la nanotecnología, la cibernética, etc.

La interacción del arte actual con los desarrollos científicos y tecnológicos se convierte cada vez más en un modo de conformación del espacio-tiempo en el que existimos, cuya muestra más clara es probablemente el híbrido mundo del diseño, el cual combina sin mayores reparos, la tecnología, las artes visuales, la economía, el marketing y la estrategia de mercado. El arte cibernético, el arte digital y el net.art son también buenos ejemplos.

La transdisciplina se ha convertido en una vía franca de las investigaciones, ligada a paradigmas heterodoxos, heterónomos e híbridos. Arte y ciencia han dejado de ser concebidos como terrenos autónomos, según las antiguas divisiones de la modernidad; la comunicación en la que se encuentran puede ser pensada como transgresora y fluida, yendo en un camino de ida y vuelta, hasta probablemente llegar a un punto de indistinción.

La interfaz entre el arte y la ciencia genera espacios-tiempos más allá de la modernidad y de las ideologías típicas en varios sentidos: disloca las identidades fijas y monádicas, desde las identidades nacionales hasta las individuales; desterritorializa y reterritorializa creando nuevas cartografías y conceptos y abriendo la posibilidad de devenires no-humanos (en la terminología de Deleuze).

A lo largo de este trabajo se discutirán algunos de los problemas a los que se enfrenta la estética a partir de la interfaz entre el arte y la ciencia.

De los emplazamientos contemporáneos de la razón sensible

Dra. Laurence Le Bouhellec Guyomar

Fenómenos y sucesos relacionados con el ámbito de la vida cotidiana -pensada como uno de los posibles caminos hacia los mundos subterráneos de la socialidad -que suelen confundirse también con fenómenos de grupos o multitudes, permiten a su vez detectar tanto el reposicionamiento como lo eventualmente emergente de la parte afectiva y sensible que nos da a emplazarnos como tal. Parte de la entrada a la posmodernidad -en el sentido específico que el sociólogo francés M. Maffesoli da al término- se entiende precisamente desde la fuerza que ha recobrado en nosotros el polo sensible-afectivo y que nos lleva a tejer y activar otras formas del estar juntos y del disfrutar juntos, más allá, a menudo, de la normatividad social. Es así también cómo el retorno de la imagen en particular y de lo sensible en general se puede explicar y entender. Tal es la fuerza de la razón sensible contemporánea que nos lleva a valorar cada vez más momentos de efervescencia y ebullición, a menudo efímeros precisamente, y que, a su vez, permite entender, por ejemplo, la amplia respuesta obtenida por Spencer Tunick en su última estancia en México.

Recepción estética del arte contemporáneo

Dra. Lydia Elizalde

Desde la formulación de una teoría estética, Walter Benjamin presenta una interpretación crítica en donde vincula la noción de estética de la percepción con los modos de significación. En la reproducción masiva cambia el estado del arte, se genera una diferencia en la percepción -corporal, matérica- y la recepción estética de los objetos de arte es resultado de los cambios en la percepción sensorial. Por su parte, Omar Calabrese expone que en algunas manifestaciones del arte contemporáneo las soluciones formales presentan diferentes componentes de las tecnologías postindustriales que promueven el exceso y la ruptura de límites. Entre las variables expresivas que se utilizan sobresalen el juego y la metamorfosis, como elementos generadores de incertidumbre y deformación de las formas estables. El juego consiste básicamente en una dinamización de formas, en una aceptación de su libre transformación, que se apoya en la actividad del receptor, generando una doble productividad con el emisor. Esto es, en el juego se plantea un espacio de interpretación creativa que se relaciona con el grado de apertura sugerido por el emisor y aceptada por el receptor. Por otro lado, la metamorfosis en el arte contemporáneo se distingue por el uso de figuras recombinadas para producir algo nuevo a través del montaje o collage. En una aparente continuidad, el receptor hace el reconocimiento de huellas, de indicios, para alcanzar un sentido completo de la obra, que reúne la traducción y la transferencia de la información visual. Así, las estrategias discursivas se componen de una mezcla de variaciones de motivos, de estilos, citas, y como consecuencia modifican los significados, y extienden las posibilidades comunicativas en sistemas de arte complejos.

La aparición de la estesis: un enfoque biosemiótico

Dra. Katya Mandoki

En este trabajo me voy a remontar hasta el primer indicio del que podría hablarse como origen de la estesis. Esta exploración la haremos con instrumental de la biosemiótica en una aleación, muy afortunada me parece, con la perspectiva evolucionista. Se trata de una parte de un libro en proceso de publicación, y que a grandes rasgos propone la genealogía de la estética. El texto plantea que, si bien no es posible aplicar directamente conceptos propios de la cultura a la naturaleza (por ejemplo, contemplación estética en una ostra o actividad artística en un elefante, como sus pinturas orgullosa y humorísticamente exhibidas por Komar y Melamid en diferentes museos), lo contrario, rastrear procesos de la naturaleza en la cultura sí es pertinente e imprescindible, siempre y cuando se tengan en cuenta umbrales y discontinuidades. Lo es por el simple hecho de que la cultura es prolongación de la naturaleza, y no a la inversa, obviamente, aunque incida sobre ella. Se presentan resultados de investigaciones muy recientes de expertos en diversos campos que aportan claves para la exploración de la sensibilidad a nivel celular -o cito-estesis- y dejan abierta la pregunta de si, incluso, sería posible ir más allá, al molecular. Las conclusiones, ya lo verán, justifican la pregunta.

JUEVES 20 OCTUBRE 2011

El Butoh en la Ciudad de México

Lic. Tania Galindo Ramírez

Esta investigación se crea a partir de la necesidad de documentar el proceso creativo e intelectual que vienen desarrollando butokas mexicanos. La investigación está realizada a partir de entrevistas para poner en voz de los creadores los conceptos de cada poética, además de una crítica estética al desarrollo de este arte en nuestro país. Es la investigación de la tesina con la cual me titule de la carrera de Estudios Latinoamericanos de la UNAM. La propuesta de exposición sería la síntesis que utilice para el examen profesional El desarrollo del tema sería: condiciones fundamentales del Butoh, nacimiento del Butoh en México, principales exponentes en México y la explicación de su poética, estética del Butoh en México vinculada a los sentidos y sinsentidos de esta ciudad, propuesta como herramienta y paradigma en las artes escénicas de la actualidad en la ciudad de México.

El principio de interactividad: aproximaciones estéticas a las prácticas artísticas de Internet

Lic. Jesús Eduardo Oliva Abarca

Internet, sistema rector de la sociedad de la información, es el lugar ideal para la gestación de una amplia gama de formas expresivas, de las que cabe destacar la hiperficción, el digital art y el net.art. Muchas preguntas suscitan estas variantes creativas: ¿es arte el producto diseñado específicamente para la Red?, ¿en qué se diferencia del arte convencional?, ¿qué conceptos o categorías son pertinentes para abordar el fenómeno del arte de Internet? El arte de la Red supone la integración entre tecnología informática y expresividad artística; es una forma de creación en que la especificidad de una forma artística 'tradicional' es replanteada según las posibilidades que ofrece la Web, lo que indica necesariamente un cambio de paradigmas estético-artísticos. Algunas de las particularidades del arte de Internet son, primeramente, el hecho de que su medio de difusión no se asienta ni en la materialidad del libro o en el espacio galerístico o museístico, sino en el monitor de la PC. También las relaciones entre espectador y obra o, en términos filosóficos, entre sujeto y objeto, cambian significativamente por la multimedialidad característica de la Red: el principio que fundamenta al arte de Internet es el de la interactividad, o co-participación entre receptor, ahora convertido en usuario, y obra, trocada en producto-proceso. En este artículo me propongo señalar los puntos en que convergen y divergen las prácticas artísticas de Internet con respecto a las formas artísticas que las anteceden e investigar qué paradigmas estéticos operan en el arte de la Red.

Estética frente de la retirada de la metafísica

Prof. Jolanta Klyszcz

Se reporta, en forma de un breve comunicado, una investigación teórica basada sobre la lectura de Kant, Heidegger, Levinas, Sloterdijk, después Himanen, Barthes, Foucault y Bourriaud.

Revisando los nuevos paradigmas de la creación artística, informados por un nuevo lenguaje, observamos sus inferencias éticas que nos muestran la sensibilidad humana en el siglo XXI. Los comparamos con los preceptos modernos, estéticos y éticos, fundados en la metafísica. En resultado de dicha revisión y comparación se relevan dos tópicos como importantes. El primero trata sobre los métodos de producción de las obras de arte, hoy distintos, que prescinden de la ambición de originalidad, asimismo no presumen su origen en el nombre de su autor, así nos permiten apreciar la nueva sensibilidad, que privilegia los mecanismos de vinculación social entre las personas en vez de celebrar sus individualidades.

El segundo tópico precisa lo social, que prevalece en el discurso de hoy. Mientras pueblos todavía sangran en luz de la libertad, que es una idea ilustrada, racional y por lo tanto combativa; el arte contemporáneo acomoda sus sentidos en un lenguaje pacifista, no autoritario ni combativo, eventualmente dialógico, que usa también plataformas de interactividad.

Las conclusiones indican la renuncia del individualismo combatiente, a pesar de la positiva imagen social que consolida, entra en la contradicción con los conceptos éticos, causada por la complejidad de los discursos que superan la idea de la construcción del individuo, que fundamenta toda ética.

Experiencia estética y medianía: un debate en torno a la estética de lo cotidiano

Lic. Tomás González

Se realiza una revisión de los diversos usos que recibe el concepto de experiencia estética en la discusión sobre la estética de lo cotidiano. Se analizan, a partir de este concepto, las posturas polémicas de Sherry Irvin, Richard Dowling y Yuriko Saito, teniendo como principal referente la estética pragmatista de John Dewey. Se dedica especial atención a la distinción deweyana entre experience y an experience para confrontar nociones como la de tenor de la experiencia, que propone Irvin. Nuestro análisis permite afirmar que el concepto de "experiencia estética" no ha sido definido propiamente por los autores en cuestión. Partiendo de este diagnóstico, una segunda parte de la ponencia

busca determinar la pertinencia del concepto de experiencia estética como instrumento en la construcción de una estética de lo cotidiano. Particularmente son analizadas situaciones en las que la experiencia no tiene foco fijo en un objeto físico concreto.

Mesa: LOS SENTIDOS CINEMATOGRAFICOS

Más allá de la estetización del espacio urbano la documentación artística de sus transformaciones en la obra de Martha Rosler

Dra. Gemma Argüello Manresa

En este trabajo se analizará cómo ha sido abordada en el arte la transformación del espacio urbano, a partir del presupuesto de que el arte y la política muchas veces van de la mano. Más allá de las estrategias de recodificación del espacio planteadas por los situacionistas (Debord, Asger Jorrn y Constant), como el juego psicogeográfico, se examinarán las estrategias críticas que la artista Martha Rosler ha desarrollado para documentar e interpretar las distintas formas de reapropiación del espacio público en las grandes ciudades, tanto a partir de su obra fotográfica como en video.

Se analizará la obra de tintes postconceptuales “The Bowery in two inadequate descriptive Systems” (1974-5) y cómo a pesar de que está influenciada por la estética fotográfica de Walker Evans, se distancia de ésta para mostrarnos una mirada de la ciudad en crisis, del espacio, más que de sus actores sociales. A su vez se abordará la pieza “Secrets from the Street: No Disclosure” (1980) y la forma en la que Rosler representa visual y textualmente el espacio fragmentado de la ciudad.

La mujer mexicana en el western y la estética de la violencia

Mtra. Leticia Vargas López

En la década de los ‘80 se produjo en Monterrey, Nuevo León un sub-género cinematográfico que los críticos denominaron como el “cabrito western”, historias de pistoleros mexicanos que fueron éxito de taquilla a ambos lados de la frontera México-Estados Unidos. El propósito del presente artículo es estudiar ¿en qué medida los elementos formales del western estadounidense condicionaron ó no la representación y estética de la mujer mexicana en el cine del cabrito western? ¿Y qué relación pueden estos elementos tener con la posición de la mujer en la vorágine actual de violencia que vivimos en México? Para responder a éstas preguntas tomamos como universo de investigación dos filmes emblemáticos de ambos géneros cinematográficos: por la parte del western americano, la película “La pandilla salvaje” de Pekinpah (1969) y por la parte del cabrito western, el filme “Pistoleros famosos” de Loza (1982). Nuestros objetivos son explorar en el cine del cabrito western, la relación que la representación de la mujer mexicana tiene con el poder y la ideología y observar si se reproducen estructuras de dominación, en un proceso de poscolonización. Sustentamos nuestro análisis en el concepto ‘frontera semiótica’ de Lotman, en la teoría feminista del cine de Mulvey, en Thompson y su concepto de ideología como forma de producción de significado para mantener las relaciones de dominación y en el enfoque de Stam sobre el western como un paradigma del imaginario norteamericano. Como resultados del estudio, evidenciamos: ausencia de perspectiva de género en la representación de la mujer mexicana en el cine del cabrito western; una estructura en que subyacen rasgos de la ideología imperialista propia de las películas del oeste.

El infierno: análisis estético de dos maneras de sentir la violencia irracional, la corrupción generalizada y la crisis económica

Mtra. Jacqueline Gómez Mayorga y Mtro. Ignacio García Rangel

Como parte de los objetivos del posgrado en Filosofía y Medios de Comunicación del Instituto Salesiano de Estudios Superiores estamos trabajando la especificidad de la maestría, con base en la pregunta: ¿cuál es la pertinencia filosófica para el estudio y análisis de los medios de comunicación en contexto actual? Para ello, estamos proponiendo tres líneas de investigación a partir de las cuales los estudiantes desarrollen sus tesis, desde las siguientes perspectivas: semiótica, estética e historia de las ideas. Con este propósito, realizamos un ejercicio analítico que da cuenta de la pertinencia filosófica para el estudio y análisis de los medios, desde la estética. También consideramos el objetivo del coloquio AMEST, en torno al papel de la estética como fuerza crítica y su relevancia dentro de los acontecimientos y formas de sentir actuales. En concreto, trabajamos un análisis estético de la película mexicana El infierno, dirigida por Luís Estrada y producida dentro del marco de los festejos del bicentenario de la Independencia y el centenario de la

Revolución Mexicana. Analizamos la forma como se presenta en la película la violencia irracional, la corrupción generalizada y la crisis económica que vive el país. Ponemos énfasis en las posibles afectaciones de la identidad y la sensibilidad, a partir de la reflexión histórica que la misma película propone: ¿hay algo que festejar?; y por otro lado, el sentir del espectador que vive una situación política y social real, terriblemente desafortunada.

Con olor a muerte. Ciudad Juárez en el cine mexicano

Dra. Alma Delia Zamorano Rojas.

La forma de una ciudad cambia más rápido que el corazón de un mortal, dice Julien Gracq. Por eso la única posibilidad de aprehender sus cambios, transformaciones y el desarrollo de sus espacios con el paso del tiempo ha sido durante más de un siglo, territorio exclusivo del cine, que a través de sus producciones ha logrado escudriñar la intimidad de esos contornos donde día a día se revelan secretos dulces y amargos de sus habitantes, mostrando a criaturas que se mueven en medio de la verdad y la ficción, con sus historias de amor y sus inmensas tragedias. Uno de esos territorios funestos, es sin lugar a dudas, Ciudad Juárez, que desde el año 2000 se ha convertido en la pantalla cinematográfica, de metrópoli a desierto fungiendo como una tierra antropológica que ofrece al espectador un territorio con olor a muerte, pues funge como demarcación vinculatoria de violencia, desolación, amargura y corrupción, revelándose como un enorme monstruo en cuyas entrañas se desarrollan historias sobre los feminicidios más famosos de México en filmes como: Señorita extraviada (2001, Lourdes Portillo), Madres de Juárez luchan por Justicia (2005, Zulma Aguiar), La ciudad del silencio (2006, Gregory Nava), En el borde (2006, Steev Hise), Una noche en Juárez (2006, Alex Flores y Lorena Vassolo), Bajo Juárez, la ciudad devorando a sus hijas (2006, Alejandra Sánchez Orozco y José Antonio Cordero), Juárez: la ciudad donde las mujeres son desechables (2006, Alex Flores y Lorena Vassolo) y La Virgen de Juárez (2006, Kevin James Dobson).

¿De qué hablamos al decir 'Estética del Cine'?

Dr. Lauro Zavala

La Estética del Cine suele ser identificada con los Estudios Cinematográficos en general, y su enseñanza suele formar parte de los programas académicos en terrenos tan distintos como Historia del Arte, Antropología Simbólica, Estudios Culturales, Teoría Filosófica, Análisis Narrativo, Semiótica Contemporánea y Nuevas Tecnologías.

Al ser la Estética una de las ramas de la filosofía (junto con la Epistemología, la Ontología, la Metafísica, la Lógica y la Ética), el lugar natural de la Estética del Cine se encuentra en la Teoría Filosófica. Sin embargo, la naturaleza misma de su objeto de estudio (el lenguaje cinematográfico y su efecto en los espectadores) hace de este terreno un campo particularmente propicio a las aproximaciones interdisciplinarias.

En este trabajo señalo la existencia de al menos una docena de acepciones de la expresión Estética del Cine, cada una de las cuales es claramente distinta de las otras, aunque todas ellas conservan un aire de familia. Y señalo algunos ejemplos paradigmáticos.

La Estética del Cine ha sido entendida, alternativamente, como los Contenidos Filosóficos en el Cine (Luis Cabrera); el Pensamiento que se Expresa Cinematográficamente (Gilles Deleuze); la Filosofía Implícita en los Directores (Irving Singer); Análisis de Secuencias; Semiótica del Cine; Retórica del Cine; Narratología Fílmica; Teoría del Cine; Teoría de la Adaptación; Estudio del Sonido en el Cine; Cinefotografía; Teoría del Montaje; Teoría de la Puesta en Escena, Teoría de los Géneros o la Ética Cinematográfica a Través de la Forma de la Expresión.