

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS (IIEs)

Dr. Arturo Pascual Soto – Director – noviembre de 2006

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Estéticas cumple 75 años de desarrollar un trabajo de excelencia en la investigación y docencia en el área de la historia, crítica y teoría del arte. El trabajo dedicado de sus académicos lo mantiene como uno de los centros más importantes del país en la materia.

El desempeño profesional de la dependencia durante el 2009 se conformó con los proyectos particulares de sus investigadores, y con el proyecto institucional ejercido por el director. Los primeros vertebran la vida académica de la institución al cumplir con la encomienda de investigar y difundir la materia de la Historia del Arte. El segundo observa y define las rutas que deben seguir todas las áreas académico-administrativas que dan apoyo y soporte a la dinámica de investigación: biblioteca, fototeca, laboratorio de arte, archivos, servicios de cómputo y sede foránea de Oaxaca.

El prestigio académico del Instituto fomenta la vinculación y el intercambio académico con instituciones afines tanto nacionales como extranjeras; participando en la formación de historiadores del arte a través de cursos, seminarios, talleres y diplomados, impartidos tanto en escuelas y facultades de la UNAM como en otras universidades del país y del extranjero. Cabe mencionar que gracias a los esfuerzos en conjunto con otras instituciones tanto públicas como privadas se mantiene una permanente alianza para la conservación y defensa del patrimonio artístico nacional.

En la sede central del Instituto, en Ciudad Universitaria, la dinámica de promoción académica siguió el curso regular, es decir, de manera individual, los investigadores se encargan de sus promociones y de la consolidación curricular, tanto de sus proyectos individuales como de aquellos de índole colectiva.

El fortalecimiento de la sede foránea en Oaxaca ha sido una de las tareas prioritarias de la dirección. Durante el 2009, como parte del compromiso con el propio estado, se continuó con el desarrollo de estudios muy importantes. Por un lado, se realiza una investigación sobre el arte rupestre de Ixtaltepec y un estudio comparativo entre el arte rupestre de Oaxaca con el de Durango; por otro lado, se está trabajando el Códice Mixteco Vindobonensis, lo que permitirá un mejor acercamiento a la cosmovisión de esa cultura y, finalmente, una investigación acerca de la escultura ligera en caña de maíz en ese estado de la República.

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

La planta académica se conforma por 53 investigadores de reconocida trayectoria, de los cuales cuatro son eméritos de la Universidad, 70% forma parte del Sistema Nacional de

Investigadores y el 99% cuenta con algún estímulo de tipo PRIDE o PAIPA. Asimismo, colaboran con esmero y dedicación, 43 técnicos-académicos y 16 compañeros por honorarios. En cuanto a los investigadores se encuentran distribuidos de la siguiente manera: cuatro eméritos, 12 titulares C, nueve titulares B, diez titulares A, diecisiete asociados C y un asociado B. De los Técnicos Académicos, nueve son titulares C, seis titulares B, ocho titulares A, 13 son asociados C, cuatro asociado B y tres asociado A.

Sin duda, otra parte esencial para el buen funcionamiento de esta institución es el personal administrativo constituido por 43 colaboradores de base y siete más de confianza.

De una plantilla de 96 académicos, 91 se encuentran dentro del Programa de Primas al Desempeño Académico del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE); 49 investigadores se benefician de este programa en las siguientes categorías: veintitrés tienen nivel D, 19 nivel C, cinco nivel B y dos nivel A. De los técnicos académicos, 42 cuentan con estímulo PRIDE en los siguientes niveles: diez tienen el nivel D, 20 nivel C, 6 nivel B y seis nivel A.

En el Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA) participan cuatro académicos: un investigador y un técnico académico en nivel B, y dos investigadores en nivel A.

Con respecto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 37 investigadores pertenecen a él en los siguientes niveles: dos son eméritos, siete cuentan con nivel III, once con nivel II y 17 están en el nivel I. De los técnicos académicos, uno se encuentra en el nivel I y otro en el nivel II.

INVESTIGACIÓN

En el Instituto se trabajan en la actualidad 12 líneas de investigación que se centran en: arte prehispánico, arte novohispano, arte del siglo XIX, arte contemporáneo, arte del siglo actual, fotografía, literatura, historia y teoría de la música, historia de la danza, historia de la arquitectura moderna, arquitectura mexicana contemporánea e historia del cine.

Durante 2009 siguieron su curso 197 proyectos de investigación tanto de manera individual como colectiva, de los cuales se concluyeron 32. Algunos proyectos cuentan con convenios de colaboración o programas específicos, obteniendo recursos de distintas instancias universitarias y de organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros. La Dirección General de Asuntos del Personal Académico, a través del programa PAPIME ha apoyado con financiamiento tres proyectos, en tanto que con PAPIIT renovó su apoyo a seis proyectos vigentes, además de que se otorgaron tres nuevos apoyos.

También auspician, de una u otra manera, el desarrollo puntual de nuestro quehacer académico el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con cuatro proyectos; la Asociación de Archivos Iberoamericanos (ADAI) y el Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México (ADABI) con uno y dos proyectos, respectivamente.

Los diecinueve proyectos que cuentan con algún tipo de financiamiento son: Bajo el Signo de Proteo: la Escultura en la Nueva España. Disciplinas en Pos de Herramientas para el Estudio de Imágenes Versátiles; El Ritual Sonoro Catedralicio. Una Aproximación Multidisciplinaria a la Música de las Catedrales Novohispanas; Diccionario Biográfico Ilustrado

de Mujeres Artistas en México, Siglos XIX-XX; La Mazorca y el Niño Dios. El Arte Otomí; Continuidad y Riqueza Viva del Mezquital; Tras las Huellas de Teotihuacan: El Emblema de Tláloc en Mesoamérica; La Literatura Novohispana en sus Fuentes Originales; Los Talleres de Pintores y Escultores Novohispanos en Oaxaca. Investigación Documental y Catalogación de la Obra; Arte, Ciencia y Nuevas Tecnologías Aplicadas al Estudio de las Expresiones Plásticas; La Pintura Mural Prehispánica en México: Hallazgos y Nuevas Propuestas para la Costa del Golfo y la Región Central de México; Los laberintos del poder: Nuevo estatuto de la Ciudad de Tajín en el clásico tardío (ca. 600 - 900 D.C.); MUSICAT: Sistema Relacional Cibernético de Base de Datos sobre Música y Músicos en Actas de Cabildo; El Movimiento Muralista Mexicano 1940-1960; Catálogo del Archivo de Música de la Catedral Metropolitana de México; Catalogación, Preservación y Puesta en Servicio de los Archivos de los Arquitectos Domingo García Ramos y Enrique Guerrero Larrañaga; Taller de Video-Producción: Fotografía en México. Imágenes y Palabras del Nuevo Milenio; Cultura Visual y Género; Archivo de Compositores Mexicanos del IIE-UNAM; Conservación y Digitalización Parciales y Exposición Documental; Investigación en Archivo Documental: Técnicas de Organización y Trabajo para Estudiantes; Preparación de un Manual de Apoyo para Lectura de Imágenes y Difusión del Contenido del Archivo del Arq. Domingo García Ramos.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIONES

Los productos de las investigaciones se difunden fundamentalmente a través de medios escritos, libros y revistas en cualquiera de sus modalidades y tipos: de autoría individual, antologías, por medios electrónicos, etc. Se hace la observación de que por la naturaleza de las publicaciones en el medio de las humanidades, las características del control editorial son muy diferentes de las de los sistemas de arbitraje en otros campos científicos, por lo que los resultados de las investigaciones, de los estudios, de las aportaciones en la materia varían, de acuerdo con los ritmos que asume cada proyecto. Se han implementado medios para verificar calidad y originalidad, aunque los libros editados por otras casas editoriales no son necesariamente resultado de arbitraje.

En 2009 se publicaron, como resultado del trabajo de los investigadores, ocho libros, participaron como coordinadores o compiladores de 13 libros, escribieron 58 capítulos de libros; en cuanto a las revistas arbitradas publicaron 26 artículos y en revistas no arbitradas, 18; los artículos en catálogos arbitrados fueron diez y las reseñas en revistas, 19. Las publicaciones en memorias fueron siete; en cuadernos diez; artículos en catálogo, 21; se publicaron tres catálogos y se hicieron dos traducciones especializadas.

En cuanto a la divulgación del trabajo, se impartieron 77 conferencias, 114 ponencias a nivel nacional e internacional. Hubo 15 participaciones en entrevistas de radio, televisión e internet; se presentaron para su divulgación 26 libros y dos revistas. Y de manera importante hay que resaltar que la actividad en materia museográfica ha aumentado, ya que durante el 2009 se participó de diferentes formas en 32 exposiciones (hojas de sala, guiones museográficos, cédulas, curaduría).

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Interés fundamental del Instituto es el fortalecimiento del intercambio académico tanto a nivel nacional como internacional. En 2009 se realizaron actividades en el extranjero:

en congresos y conferencias así como en actividades académicas donde se promovieron vínculos con instancias análogas.

Una de las actividades sustantivas de Intercambio Académico fue la realización del primer diplomado de historia del arte en México "Pensar el Arte en México" que inició a finales de julio y finalizará en marzo de 2010. Este diplomado, que ha tenido una gran aceptación entre los especialistas e interesados en la historia del arte, consta de seis módulos y abarca desde la época prehispánica hasta el arte y la historia del arte en los inicios del siglo XXI.

Los primeros resultados de la colaboración entre el Instituto de Investigaciones Estéticas, la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Universidad Nacional de Trujillo se vieron reflejados en el seminario Huaca de la Luna, celebrado en Perú, del 29 de agosto al 6 de septiembre, con la presencia de seis académicos del Instituto.

Asimismo, se continuó con el esfuerzo conjunto entre la Universidad Mayor de San Marcos y el IIEs, se recibió a cinco investigadores peruanos y seis investigadores del Instituto viajaron a Perú para dictar diversas conferencias. También, cinco académicos del Instituto participaron en el coloquio internacional El Clasicismo en la Época de Pedro José Márquez (1741-1820). Arqueología, Filología, Historia y Teoría Arquitectónica, que se llevó a cabo en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid, España.

El intercambio total de académicos fue de 28; del IIEs uno viajó a Sonora y 18 al extranjero: 12 a Perú, cinco a España y uno a Witwatersand, Sudáfrica. Se recibieron ocho visitantes extranjeros, uno proveniente de la Pontificia Universidad Católica de Perú, cinco de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, un académico de la Universidad de Houston, Estados Unidos, uno de la Sorbona, Francia, y una profesora del INAH que impartió una conferencia en la sede Oaxaca.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

El Instituto trabaja en la promoción y difusión de sus actividades académicas a través de coloquios, exposiciones, presentaciones de libros, seminarios, cursos, conferencias, mesas redondas, simposia, presentaciones en línea, etcétera.

El evento más importante que organiza el Instituto es el Coloquio Internacional de Historia del Arte que desde hace 33 años se viene celebrando anualmente. La selección del tema del coloquio se hace en el seno del Colegio de Investigadores, nombrando a un comité de organización encargado de la calificación y aceptación de los trabajos.

En el 2009 se celebró el XXXIII Coloquio Internacional de Historia del Arte, que año tras año reúne a los especialistas más destacados en la materia. Este coloquio se ha convertido en referente obligado en el ámbito internacional. Ese año se celebró en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, y el tema de disertación fue "Estética del mal: conceptos y representaciones" mismo que surgió de la reflexión sobre la dualidad del bien y del mal, ambos referentes indisolubles y comunes a varias tradiciones de la antigüedad. Otro de los coloquios que anualmente se realizan y que vierten su mirada sobre la preocupación de la conservación del patrimonio artístico del país es el coloquio del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio, Defensa y Conservación de la Pintura Mural, que en 2009 se

llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos, en donde participaron diversos estados de la República como Yucatán, Jalisco, Distrito Federal y Morelos.

Como medio de difusión de las investigaciones de los académicos, el Instituto organiza ciclos de jornadas, en las cuales los especialistas presentan los avances de sus estudios; la participación es voluntaria y están abiertos a la comunidad universitaria. Durante 2009 se celebraron las Primeras y Segundas Jornadas Académicas.

Entre otras actividades es importante mencionar la presentación de cuatro libros publicados, y la organización de 17 conferencias impartidas por investigadores del Instituto e invitados de diferentes países, tanto en la ciudad de México como en la sede Oaxaca. Se participó, de manera directa y en colaboración, en la organización y curaduría de cuatro exposiciones: tres de fotografía y una de pintura y escultura.

DOCENCIA

Como elemento fundamental en el avance del conocimiento, desde siempre se ha entendido a la docencia como el eje rector para la formación de recursos humanos, de nuevos investigadores. Así los académicos del Instituto ejercen la práctica docente de manera permanente, en algunos casos en más de un centro de educación superior, amén de contribuciones permanentes en diplomados, cursos de actualización y otros de especialización, dentro y fuera del país. La presencia institucional del IIEs está en el programa de posgrado en Historia del Arte, que se lleva a cabo de manera compartida con la FFyL. La coordinación del posgrado tiene sus propias dinámicas de operación; algunos de los especialistas tienen responsabilidades en este programa, bien sea impartiendo seminarios o vigilando y apoyando la elaboración de tesis. El Instituto cumple con la tarea docente a través de la actividad de sus investigadores, sin embargo, no tiene la responsabilidad de apoyar la formación de alumnos en el extranjero.

Durante el año de referencia, los académicos impartieron 102 asignaturas, estas actividades se reparten mayormente en la licenciatura y posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, pero también se participa activamente en la Escuela Nacional de Música, la Facultad de Arquitectura, la Escuela Nacional de Artes Plásticas y otras instituciones de educación superior del país. En términos numéricos se impartieron 30 asignaturas en licenciatura, 62 en el posgrado, nueve en especialización o diplomado y una en bachillerato. En cuanto a los alumnos inscritos en el posgrado en Historia del Arte, los resultados fueron los siguientes: alumnos de maestría, 53; alumnos de doctorado, 80. Alumnos con becas de la UNAM en maestría, 49; y alumnos con becas de CONACyT en doctorado, 46.

En el renglón de apoyo a la titulación con responsabilidad en la dirección de tesis con grado obtenido, los números son los siguientes: diez correspondieron a licenciatura (siete tesis y tres tesinas), 45 a maestría (40 tesis y cinco tesinas), siete tesis de doctorado y una de especialidad.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

El Instituto edita la revista de divulgación especializada Anales. Se trata de un medio impreso que circula en el medio internacional de la historia del arte. Su publicación no

obedece a una periodicidad estricta toda vez que depende del flujo de colaboraciones y la dictaminación de los ensayos. Se trata de una revista arbitrada que expone la opinión tanto de los académicos del IIEs, como la del medio especializado fuera de la UNAM. La revista *Anales* puede ser consultada a través de su página web desde el sitio del Instituto <http://www.esteticas.unam.mx/>, que incluye los noventa y cuatro números que se han publicado desde 1937 hasta la fecha.

Otro medio importante para conocer el avance que se realiza en los campos del conocimiento, la organización y las acciones en torno a la historia de las artes, incluyendo las culturas populares, es por medio de la revista electrónica *Imágenes*, en donde se cuenta con la participación de investigadores, técnicos académicos, así como de especialistas externos. En 2009 la revista *Imágenes* presentó 33 nuevos artículos y ha sido visitada, desde octubre del 2005 hasta diciembre de 2009, en 824 mil 563 ocasiones por usuarios de 96 países, en su mayoría de América Latina y Europa.

La participación del Instituto en publicaciones electrónicas se ha ido ampliando por el interés de sus académicos en dar a conocer a un público más amplio y con una difusión global, los resultados de las investigaciones. Tal es el caso de las siguientes revistas electrónicas: *Encrucijada*, que surge del Seminario de Escultura del Instituto, esta revista busca promover el carácter interdisciplinario, creando un foro para el encuentro, debate y difusión del conocimiento que genera el estudio de la escultura. La revista *Folium* constituye un material complementario a los catálogos de documentos de arte, ésta se encarga de difundir la información relativa a la documentación sobre arte a través de la publicación de notas y comentarios sobre aspectos interesantes de documentos que se han localizado en diversos acervos, resultado de las tareas cotidianas en archivos y hemerotecas. Se cuenta también con el boletín informativo del proyecto: La Pintura Mural Prehispánica en México, que es un medio que difunde y da a conocer las características, los avances y los resultados de las investigaciones que realizan los miembros y colaboradores del proyecto.

La actividad editorial del Instituto es reconocida a nivel internacional, tanto por la pertinencia de los temas como por la calidad de su producción. Todas las publicaciones son arbitradas; existe un comité editorial encargado de la organización del trabajo editorial, se invita a dictaminadores, y la supervisión del trabajo la lleva a cabo la coordinación editorial del Instituto.

El número de entrevistas (19) en las que participaron los académicos en diferentes medios de comunicación fueron de la siguiente forma: seis en televisión, tres en radio, ocho en periódicos, uno en revista y otro en boletín.

De especial importancia es la comunicación al interior y exterior del Instituto, ya que una presencia constante y destacada es fundamental para la buena orientación y promoción de los avances en la investigación y de las áreas de apoyo a la misma. La instrumentación de ello ha sido posible a través de medios gráficos, sonoros y electrónicos, principalmente, ya sea para difundir y convocar a colegas, estudiantes y público en general interesado en el campo de la historia del arte, a que participen y asistan a las diferentes actividades académicas que se organizan, desde la presentación de libros hasta los coloquios y conferencias que se coordinan. Se difundieron y organizaron 62 eventos entre coloquios,

conferencias, jornadas, cátedras, presentaciones de libros, revistas, sitios electrónicos, cursos y talleres y exposiciones.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

El Instituto mantiene colaboraciones de tipo académico, científico y cultural a nivel nacional e internacional, con dependencias de la UNAM y otras universidades, instituciones y dependencias oficiales que le permiten consolidar los proyectos de investigación que llevan a cabo sus académicos.

Entre los colaboradores y convenios existentes se destacan: Universidad Nacional de Sonora; Universidad Veracruzana; Universidad Benito Juárez de Oaxaca; Universidad Mayor de San Marcos, Perú; Pontificia Universidad Católica de Perú; Universidad Nacional de Trujillo, Perú; Universidad Freire, Berlín, Alemania; Universidad Western Ontario, Canadá; Universidad Witwatersand, Sudáfrica; Universidad Brandeis, Estados Unidos; Universidad de Houston; Sorbona IV de París, Francia (École d'Hautes Études Scientifiques et Sociales); Instituto Nacional del Patrimonio Cultural, Ecuador; Museo Nacional de Arte (INBA); San Ildefonso; Museo del Templo Mayor; Museo Nacional de Antropología; Museo Nacional del Virreinato; Museo de El Carmen; Museo Palacio de Cortés, Morelos; Museo de los Pintores Oaxaqueños, Oaxaca; Escuelas de Extensión Universitaria de la UNAM (en San Antonio, Texas; Los Ángeles, California; Chicago, Illinois, y la de Quebec, Canadá). Asimismo, se vinculó con la UNESCO, INAH, INBA, Conaculta, Dirección de Sitios y Monumentos, Embajadas de Perú, España, Estados Unidos; Centro de Investigación Agora Cero, Fundación del Centro Histórico, OCI, Comité Mexicano de Ciencias Históricas, Association of Research Institutes in Art History (ARIAH), Comité Internacional de Historia del Arte Global, Comité Internacional de Historia del Arte (CIHA), y el College Art Institute.

Cuando las relaciones son promovidas a partir del trabajo de los investigadores, los resultados se reportan en los informes anuales respectivos. En las vinculaciones institucionales se da permanentemente un proceso de evaluación; en algunos casos los apoyos son en especie como es el caso de la sede foránea de Oaxaca; en otros, se trata de la participación en el desarrollo de proyectos de investigación histórica.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

La sede del Instituto de Investigaciones Estéticas en Oaxaca opera en una parte del edificio del ex Palacio Arzobispal, que se terminó de remodelar en junio de 2007. Esta sección del inmueble está cedida en comodato a la UNAM, cuenta con la Biblioteca Beatriz de la Fuente, fondo especializado en historia del arte, donado a la ciudad de Oaxaca por los herederos de la doctora. La colección y su administración están bajo el control administrativo del IIEs.

Durante 2009 la sede desarrolló una labor intensa e importante. Se contó con la participación de académicos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y con instituciones educativas y gubernamentales, como la Facultad de Arquitectura Cinco de Mayo de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, así como la Dirección de Promoción y Difusión de la Ciencia y las Artes del Municipio de Oaxaca de Juárez. Los siguientes datos cuantitativos dan cuenta de la labor

desempeñada: once conferencias en temas relacionados con la arqueología, arte prehispánico etapa virreinal y arquitectura; ocho cursos especializados (en temas que abarcaron desde la pintura rupestre hasta el muralismo del siglo XX). Asimismo, se impartieron dos talleres especializados en paleografía para el proyecto de Catalogación de Escultura. La biblioteca especializada ha consolidado su existencia en la comunidad académica de la ciudad: en 2009 recibió a 418 usuarios.

PREMIOS Y DISTINCIONES

De los premios y distinciones obtenidos en 2009 destacan: Premio Sor Juana Inés de la Cruz, otorgado a la doctora Elisa García Barragán; la doctora Ida Rodríguez Prampolini recibió la Medalla de Oro del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el doctor Aurelio de los Reyes fue distinguido como miembro de número de la Academia Mexicana de la Historia; la doctora Diana Magaloni obtuvo el nombramiento de directora del Museo Nacional de Antropología; el doctor Erick Velásquez recibió mención honorífica del Comité Mexicano de Ciencias Históricas por el mejor artículo en historia antigua, y el maestro Rogelio Ruiz Gomar por la mejor reseña novohispana. Asimismo, el Instituto de Investigaciones Estéticas recibió el premio García Cubas 2009 por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la categoría de divulgación para la obra *La porcelana china de exportación para el mercado novohispano: La Colección del Museo Nacional del Virreinato*.

INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN, EQUIPO ESPECIALIZADO

El equipo que fue adquirido con recursos de asignación presupuestal en 2009 es: tres impresoras, tres escáner de cama plana, cuatro computadoras de escritorio, dos computadoras portátiles y dos netbook; cabe destacar que, con la partida extraordinaria que asignó la Coordinación de Humanidades se adquirieron 21 computadoras de escritorio (once Mac y diez PC), dos computadoras portátiles y siete escáner de cama plana y uno de gran formato. Se cuenta con un servidor Dell que ha permitido habilitar el servicio de DHCP que implica la administración dinámica de las direcciones IP con que cuenta el Instituto, lo que permite que la totalidad de los equipos instalados tengan acceso a internet, incluso aquellos que no disponían de este servicio por falta de direcciones.