

Instituto de Investigaciones Estéticas (IIEs)

Dr. Renato González Mello

Director

Noviembre de 2010

La razón de ser del Instituto de Investigaciones Estéticas desde su fundación es el estudio de la historia del arte, la crítica y la teoría de las artes, la docencia en esos mismos campos, así como la salvaguarda del patrimonio artístico y cultural de nuestro país. El quehacer académico y alto nivel de los investigadores que lo conforman ha permitido posicionar a este Instituto en el centro de su campo de estudios en nuestro país.

El desempeño del Instituto durante 2013 se alimentó de los proyectos de investigación individuales y colectivos a cargo de los investigadores. En la docencia, continuó su cometido: los investigadores participaron activamente en el Posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Asimismo, dio inicio el primer semestre de la Licenciatura en Historia del Arte, que se imparte en la Escuela Nacional de Estudios Superiores (ENES), Unidad Morelia, y con autorización de la misma se imparte en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, donde la planta académica del Instituto participó.

Referente al intercambio académico, como año tras año el IIEs impulsó las condiciones necesarias que permitieron la vinculación de académicos, de instituciones y universidades afines, tanto a nivel nacional como internacional. La participación de los investigadores en cursos, seminarios, talleres y diplomados que se imparten tanto en escuelas y facultades de la UNAM, como en universidades e instituciones culturales del país y del extranjero, contribuyó a la formación de historiadores del arte, así como a la difusión de la cultura y la salvaguarda del patrimonio artístico.

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

La planta académica del Instituto se conforma por 53 investigadores, cuatro de ellos, son investigadores eméritos de la Universidad Nacional Autónoma de México; 71.7 por ciento forma parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 100 por ciento participa en el Programa de Primas al

Desempeño del Personal Académico (PRIDE). A ellos se suman 51 técnicos académicos y 11 colaboradores contratados por honorarios. El trabajo del personal administrativo, constituido por 11 funcionarios, 50 trabajadores de base y 10 de confianza, es esencial para el buen funcionamiento y desempeño de nuestras tareas cotidianas.

Entre los investigadores hay: cuatro eméritos, 15 titulares C, seis titulares B, 15 titulares A; 12 asociados C y un asociado B. De los técnicos académicos, siete son titulares C, nueve titulares B, 11 titulares A; 18 asociados C, cinco asociados B y un asociado A.

De una plantilla de 104 académicos, 101 se encuentran dentro del PRIDE; 53 investigadores se benefician de este programa en las siguientes categorías: 25 tienen nivel D, 24 nivel C y cuatro nivel B. De los técnicos académicos, 48 cuentan con estímulo PRIDE en los siguientes niveles: siete tienen nivel D, 29 nivel C, 10 nivel B y dos nivel A.

Respecto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 38 investigadores cuentan con este estímulo: seis cuentan con nivel III, catorce en el nivel II, catorce en el nivel I y cuatro Eméritos. De los técnicos académicos, uno tiene nivel I y otro nivel II.

INVESTIGACIÓN

Bajo las siguientes líneas de investigación: Arte indígena en América, Arte colonial, Arte mundial, Pensamiento artístico, Arte moderno y Arte contemporáneo se desarrollan los proyectos de investigación a cargo de los académicos. En 2013 la actividad académica se vió reflejada en sus múltiples proyectos: 125 de ellos continuaron su curso, de los cuales 68 son individuales y 57 colectivos. Concluyeron 43, 18 fueron colectivos y 25 individuales; algunos de estos proyectos cuentan con convenios de colaboración o programas específicos que obtienen recursos de distintas instancias universitarias y de organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, como el Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT), el Programa de Apoyo a Proyectos para la Innovación y el Mejoramiento de la Enseñanza (PAPIME), ambos de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico (DGAPA) de la UNAM, así como de organismos públicos y privados, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Fomento Cultural Banamex AC y la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca (Seculta). Es importante mencionar que los resultados obtenidos de éstos dan cuenta del compromiso y responsabilidad de la planta académica, sobre todo la contribución y el impacto que generan en sus áreas de estudio correspondientes.

Los proyectos de investigación en proceso que cuentan con alguno de estos apoyos son: Músicos y músicas del exilio republicano español en México; Procesos de transculturación, apropiación y re-construcción de identidades; Estilo y región en los códices Colombino, Laud y Vindobonesis; Un estudio de la unidad y la variación cultural en el Posclásico mesoamericano; Música, sociedad y cultura en la Nueva España y el México Independiente; México: dos siglos de imágenes e imaginarios cívicos; Cine etnográfico: entre la documentación etnográfica y la experimentación estética; Palas y las Musas: diálogos entre la ciencia y el arte; Arte y comunidades otomíes: metamorfosis de la memoria identitaria; Las escrituras jeroglíficas maya y náhuatl: desciframiento, análisis y problemas actuales; La pintura mural prehispánica en México: registro y resultados de las investigaciones en la Costa del Golfo y la Huasteca; Registro de estructuras arqueológicas basado en fotogrametría aérea; Acopio, estudio de imagen e integración de catálogo en soporte digital, de imágenes, fotografías y collages fotográficos alojados en medios de comunicación impresos del periodo 1920-1940.

Los diez primeros cuentan con financiamiento por parte del PAPIIT, el último, cuenta con financiamiento que le otorga el PAPIIME. Con financiamiento del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Historias del pincel: metodología interdisciplinaria para el estudio de la técnica pictórica, materiales y conservación en la pintura de la Nueva España; y Catalogación del archivo de música de la catedral metropolitana de la Ciudad de México .

Productos de investigaciones

Con base en la información que reporta la planta académica en el Sistema de Informes Académicos de Humanidades (SIAH), de la Coordinación de Humanidades, en 2013 los investigadores publicaron ocho libros personales, tuvieron coautoría en cinco y participaron en la coordinación de otros cinco libros; finalmente, se participó en la colaboración de uno y en la compilación de uno más. Asimismo, se publicaron 68 capítulos de libros, 23 de ellos corresponden a capítulos arbitrados y 34 no arbitrados; 49 artículos en revistas, de los cuales 21 no son arbitrados y 28 arbitrados; 10 artículos en catálogos; 15 publicaciones en catálogos, siete ponencias en memorias, nueve cuadernos y otros impresos; 18 reseñas en revistas; a éstos se suman 27 cédulas de exposición, 17 guiones museográficos, 15 catálogos de exposición, 17 cédulas introductorias, 13 cédulas de objeto y seis hojas de sala.

En lo que se refiere a productos electrónicos, se publicaron 17 artículos para revistas electrónicas, tres videos como autor y tres como coautor, dos páginas electrónicas como coautores y dos bases de datos también en coautoría.

En lo que respecta a la divulgación académica, se impartieron 74 conferencias nacionales y 13 internacionales, un total de 87 conferencias; se presentaron 123 ponencias tanto a nivel nacional e internacional. Como moderadores, los académicos participaron en 15 actos y organizaron 31 eventos académicos.

En materia museográfica participaron con 16 guiones museográficos. Además se llevaron a cabo 23 visitas guiadas en diferentes museos y sitios arqueológicos de México.

Los investigadores participaron en un total de 72 entrevistas de radio, televisión, periódicos o Internet.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Otra de las actividades primordiales es el intercambio académico, ya que por medio de éste se cumple con el cometido de generar y estrechar lazos con instituciones afines, tanto nacionales como extranjeras. Es así que gracias al apoyo de la Coordinación de Humanidades, uno de nuestros investigadores tuvo presencia en las universidades de Rosario, La Plata y Di Tella en Argentina, quien impartió un curso y conferencias sobre Historiografía de la arquitectura. Por otro lado, el Instituto contó con la presencia de tres académicos de instituciones extranjeras. Uno de ellos, de la Universidad de Paris-8 (UFR "Arts, esthétique et philosophie"), que impartió conferencias sobre Teoría de la fotografía y arte contemporáneo. El segundo de la University of Glasgow, Reino Unido, que participó con la conferencia magistral Technical Art History: A Synergy of Art, Science and Conservation, en el 18º coloquio del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural, Miradas Convergentes: Colaboraciones/interrelaciones para el estudio y conservación del patrimonio, también impartió el curso intensivo Introducción a la historia de la tecnología del arte. Finalmente, de la New York University uno de sus académicos participó en el ciclo de conferencias Fundamentos de la Historia de la Arquitectura en Estados Unidos. Siglos XVII-XXI.

Además, con recursos del Instituto se gestionaron los trámites correspondientes para que 17 investigadores procedentes de instituciones extranjeras participaran en actividades como conferencias, cursos, simposios, ciclos de conferencias y coloquios.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ACADÉMICOS

La organización de eventos académicos que se llevan a cabo en el Instituto es una tarea fundamental que garantiza la promoción y difusión del quehacer académico a nivel nacional e internacional. Estas actividades están a cargo del personal académico, con el apoyo de la Secretaría Técnica.

En 2013, como ya es tradición, se celebró el XXXVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. Estética del paisaje en las Américas, que en esta ocasión tuvo lugar en Querétaro, Querétaro; este evento contó con la asistencia de doscientas personas. El 18º coloquio del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Cultural, Miradas Convergentes: Colaboraciones/interrelaciones para el estudio y conservación del patrimonio. El homenaje a Francisco de la Maza se celebró en el Centro Cultural Tlatelolco, con un total de doscientos asistentes. En colaboración con el Instituto de Investigaciones Históricas se llevó a cabo el coloquio Historiografía e imagen, asistieron 80 personas. Bajo la coordinación de Alicia Azuela el coloquio Imaginarios y símbolos de la Nación: Estudios sociales y culturales. A cargo de Renato González se llevó a cabo el coloquio Vanguardia y experimentación en el arte mexicano (1920-1940), asistieron noventa personas. Consuelo Carredano organizó el coloquio Exilios y migraciones en la construcción de la memoria musical de México, Iberoamérica y el Caribe. Peter Krieger organizó el coloquio Aerópolis. Estética e historia de la contaminación atmosférica. A cargo de Louise Noelle Gras y Verónica Hernández se llevó a cabo el Primer Coloquio del Seminario de Arquitectura y Urbanismo del IIEs, La casa mexicana: Un estudio sobre las distintas formas de habitar. Deborah Dorotinsky organizó el Coloquio Internacional de Cine Etnográfico: Entre la documentación antropológica y la experimentación estética.

Seis exposiciones fotográficas se organizaron y presentaron, tres de ellas de carácter nacional y tres de carácter internacional, éstas son: **Murales de Ciudad Universitaria**, presentada en el Centro de Estudios Mexicanos de la UNAM en Beijing, China, curaduría de Columba Sánchez; **El instante luminoso, los artistas plásticos a través de la mirada fotográfica de Juan Guzmán**, presentada en la Fototeca Nacional, Pachuca, Hidalgo, curaduría de Maricela González; **Enrique Bordes Mangel: La sustancia fotográfica**, presentada en el Centro de Enseñanza para Extranjeros, UNAM, San Antonio, Texas, curaduría de Maricela González y la participación de Hugo Arciniega; **Leo Matiz, mirando el infinito, Homenaje Nacional**, presentada en el Museo Nacional de Colombia, curaduría de Ernesto Peñaloza; **Instantáneas del sonido. La mirada de Leo Matiz a la música en América Latina**, presentada en el Museo Mural Diego Rivera, curaduría también de Ernesto Peñaloza; **Vanguardia en México 1915-1940**, presentada en el Museo Nacional de Arte, curaduría de Renato González.

Paralelamente a las actividades anteriores, se organizaron dos diplomados, dos cátedras, dos congresos, dos jornadas académicas, dos simposios, dos ciclos de conferencias, seis conferencias, cinco cursos, una función de cine, una premier documental, un homenaje, un seminario, un concierto, un taller y ocho presentaciones de libros.

La doctora Elisa García Barragán fue nombrada, por parte del señor rector, coordinadora de Actividades Culturales, Mantenimiento y Restauración del Palacio de Minería con motivo del bicentenario de su conclusión, lo que la llevó a organizar la curaduría de una exposición de Rafael Ximeno y Planes, entre otras actividades.

Fue inaugurada en el Museo Nacional de Arte la muestra **Vanguardia en México, 1915-1940**, coordinada conjuntamente por Renato González Mello y el doctor Anthony Stanton de El Colegio de México, que contó con la participación de los estudiantes del Posgrado en Historia del Arte.

Está en marcha la curaduría de la muestra **Desafío a la estabilidad, procesos artísticos en México, 1952-1967**, coordinada por la doctora Rita Eder e investigadores de otras instituciones; un trabajo que contó con la participación de estudiantes del Posgrado en Historia del Arte y otros programas de la UNAM.

DOCENCIA

La planta académica del Instituto contribuye activamente en el Posgrado de Historia del Arte, en el que el Instituto participa conjuntamente con la Facultad de Filosofía y Letras, impartiendo cursos y seminarios; también tiene a su cargo la dirección y asesoría de tesis. Para este periodo que se informa, 50 asignaturas impartidas y 38 alumnos graduados son el resultado de esta colaboración. Los alumnos inscritos se distribuyen en 12 de especialización, 60 de maestría y 106 de doctorado. Asimismo, el Instituto es entidad participante en el Posgrado de Artes y Diseño, conjuntamente con la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Facultad de Arquitectura y el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Igualmente participa en diversos programas en las diferentes facultades de la Universidad, en los cuales se impartieron 55 asignaturas a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Catorce alumnos graduados es el resultado de la labor inquebrantable de nuestros investigadores que fueron directores y asesores de tesis.

En ese año se aprobó el plan de estudios de la Licenciatura en Historia del Arte, elaborado con la participación del Instituto; con la autorización de la ENES Morelia se imparte dicha licenciatura en la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, dando inicio el primer semestre en ambas entidades.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

Desde 1937 a la fecha el Instituto edita la revista **Anales**, que se especializa en diferentes ramas de la crítica y la historia del arte. La participación de académicos tanto del Instituto como de académicos fuera de la UNAM contribuyen al enriquecimiento de la misma. Cuenta con un total de 103 números.

Otro medio importante en el cual se dan a conocer los avances que se realizan en la investigación y en los campos del conocimiento es la revista **Imágenes**, en ella académicos internos y externos a la Universidad coadyuvan a su enriquecimiento. En 2013 la revista fue visitada 74 588 veces, se integraron 22 artículos que corresponden a colaboraciones de fuera y 22 colaboraciones de los miembros del Instituto.

La revista **Encrucijada**, coordinada por la doctora Patricia Díaz Cayeros y el doctor Pablo Amador, contó con 959 visitas y a la fecha ha publicado dos números.

Estas tres publicaciones pueden consultarse en: <http://www.esteticas.unam.mx/>.

Algunos proyectos de investigación o seminarios tienen un sitio web o base de datos; por medio de éstos se da cuenta de los avances y resultados de las investigaciones que se realizan de manera individual. En el caso de proyectos colectivos se da cuenta del avance o resultados de los miembros y colaboradores de éstos, como en el proyecto La pintura mural prehispánica en México, el Seminario de música en la Nueva España y el México Independiente y el Seminario de arquitectura moderna.

A estos medios se une la labor editorial del Instituto, reconocida a nivel nacional e internacional. Se publicaron 24 obras, incluyendo dos números de la revista **Anales** y el **Catálogo de publicaciones**. Participó también en 38 presentaciones de libros, 11 eventos de los cuales se refieren a ferias de libro.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Esta actividad se fortaleció, ocho fueron los convenios que se realizaron el año pasado, la firma con Terra Foundation for American Art, permitió que se llevara a cabo el XXXVII Coloquio Internacional de Historia del Arte. Con la Coordinación de Colecciones Universitarias Digitales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se firmaron las bases de colaboración, cuyo objeto es realizar los trabajos de catalogación de las colecciones del acervo patrimonial. Con el Instituto Nacional de Bellas Artes y el Museo de Arte Moderno se firmaron las bases con el fin de coadyuvar en la catalogación de su acervo. Con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca se establecieron las bases de colaboración, el objetivo es impartir el plan de estudios de la Licenciatura en Historia del Arte en sus instalaciones. Con la Universidad Iberoamericana se inició la colaboración para el desarrollo de programas conjuntos de interés común en el área del arte, aprovechando las experiencias, recursos académicos, humanos, materiales y de servicio de ambas partes. Finalmente, con la Secretaría de las Culturas y Artes de Oaxaca se llevó a cabo un convenio modificatorio para concluir los trabajos del Catálogo de Bienes Artísticos del Patrimonio Cultural contenidos en recintos religiosos de Oaxaca.

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

Bajo la coordinación de la maestra Alba Miranda, la sede del Instituto en Oaxaca organizó la difusión necesaria del plan de estudios de la Licenciatura en Historia del Arte en siete preparatorias. Asimismo, nuestros académicos impartieron pláticas en las instituciones mencionadas a fin de contribuir a dicha difusión. También se llevaron a cabo visitas guiadas a la biblioteca de la sede y a los acervos oaxaqueños.

Se organizaron dos ciclos de conferencias, Introducción a la historia del arte y Reflexiones sobre arte, historia y antropología de Oaxaca; presencia de los programas de posgrado de la UNAM en Oaxaca. En el mes de mayo se llevó a cabo el taller Evaluación y seguimiento del Proyecto de Capacitación de la Red de Museos Comunitarios de América, coordinado por el programa de Museos Comunitarios de Oaxaca, Centro INAH-Oaxaca. Asimismo se llevaron a cabo cinco visitas guiadas a la Biblioteca Beatriz de la Fuente.

BIBLIOTECA BEATRIZ DE LA FUENTE

En 2013 se brindó atención a 789 usuarios, de los cuales 421 hicieron consultas del acervo y el resto asistió a alguno de los eventos llevados a cabo dentro de la Biblioteca o realizaron actividades de estudio y lectura. Se integraron al acervo 215 títulos, correspondientes a 244 ejemplares, de los cuales 101 están destinados a dar soporte a la formación de los alumnos de la Licenciatura en Historia del Arte; también se concluyó el proceso de alta ante la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad Nacional.

PREMIOS Y DISTINCIONES

UNAM

Los premios y distinciones obtenidos en el año por nuestros académicos son: Alberto Dallal, Medalla al Mérito Universitario; Rita Eder, Premio Universidad Nacional en Investigación en artes; Martha Fernández, Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz; María Elisa García Barragán, Medalla al Mérito Universitario por 50 años de servicio y nombrada por el rector coordinadora Cultural de los Festejos con motivo de los 200 años de conclusión del Palacio de Minería; Louise Noelle Gras, Miembro del Jurado del Premio Universidad Nacional en el área de Arquitectura y Diseño; y Erik Velásquez con la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2013, en el Área de Investigación en humanidades.

Nacionales

Alberto Dallal obtuvo la distinción por su Trayectoria destacada en investigación teatral, otorgada por la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, también fue nombrado Miembro del Jurado en los premios INAH 2013, otorgada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta), finalmente fue nombrado Miembro del Jurado en los premios Francisco Javier Clavijero, otorgados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). Elía Espinosa recibió la distinción Estrella de Platino, por trayectoria en la escritura, otorgada por el Comité Internacional de Periodistas; Julio Estrada Velasco obtuvo la designación como Investigador Emérito, otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Conacyt; Louise Noelle Gras fue distinguida con el Doctorado *Honoris Causa*, otorgado por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y nombrada Miembro del Consejo de Monumentos Históricos Inmuebles, creado por el INAH; Marie Areti Hers obtuvo el Premio 2011 Artículo de Historia Antigua, otorgado por el Comité Académico de Ciencias Históricas; Leticia López ingresó como Miembro al Comité Nacional Mexicano del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, organismo A de UNESCO; María Teresa Uriarte Castañeda obtuvo el Trofeo Mujer Mont Blanc, en la categoría Mujer en la cima, por su trayectoria, influencia personal en el desarrollo de sus proyectos y su impacto en la sociedad mexicana, otorgado por la Asociación Mont Blanc; y Erik Velásquez obtuvo el Premio de Investigación 2013 de la Academia Mexicana de Ciencias, en el área de Humanidades.

Internacionales

Laura González obtuvo la distinción 50 mejores libros de fotografía 2013, otorgada por American Photo; Arturo Pascual fue nombrado Profesor Invitado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales del Ministerio de Educación Nacional, la Investigación y la Tecnología de París; Betsabé Miramontes obtuvo el Premio Getty Foundation Grant, otorgado por The Getty Foundation; y Sandra Zetina recibió el Premio Van Dyke Award Winners for the 2013 Gallery of Fluid Motion, otorgado por American Physical Society, Division of Fluid Dynamics, 66th Annual Meeting.

INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN. EQUIPO ESPECIALIZADO

Durante el primer semestre del año se concluyó el proyecto de renovación de la red de datos del Instituto, que incluyó un nuevo enlace de fibra óptica, renovación del backbone de fibra óptica y reemplazo de la totalidad de los switches con velocidades a usuario final de 1Gb. Adicionalmente se colocaron 19 antenas

para dar cobertura de red inalámbrica en la totalidad del edificio y se instaló un dispositivo de seguridad que permite minimizar los ataques externos y filtrar el tráfico no deseado.

Con los recursos asignados a la partida 514 se adquirieron dos computadoras PC portátiles para apoyo de la Secretaría Académica y el Departamento de Informática, cuatro computadoras Mac de escritorio y nueve computadoras PC de escritorio que permitieron renovar equipos de los investigadores y una computadora PC para la administración del software del sistema de videovigilancia, se adquirió también una consola que facilita la administración de los servidores con que se cuenta. Adicionalmente se compraron 46 licencias de Microsoft Office para continuar con el programa de actualización e instalación de software con licencia en el equipo de cómputo. En el mes de noviembre se adquirió un equipo multifuncional que facilita la impresión en blanco y negro, fotocopias y escaneo a correo electrónico en un grupo de trabajo. Este equipo reemplaza a fotocopidora e impresora que se encontraban en la Dirección del Instituto.

Las gestiones administrativas permitieron adquirir, en el primer trimestre del año, un nuevo escáner de la más reciente tecnología. El Archivo Fotográfico Manuel Toussaint se verá beneficiado, ya que permitirá un mejor flujo de los planes de trabajo del Archivo así como de las diferentes peticiones de los académicos. También se adquirieron dos controladores digitales de temperatura y humedad, los cuales sustituyeron a dos controles que ya no funcionaban adecuadamente. El equipo nuevo permitirá el monitoreo ambiental de la bóveda y prebóveda.

