

INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS (IIEs)

Dr. Renato González Mello – Director – noviembre de 2010

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Estéticas, creado en 1935, ha tenido como tarea fundamental la investigación, el estudio y la docencia de la historia, la crítica y la teoría de las artes. La excelencia académica de sus investigadores lo ha situado como el centro más importante del país en su género y como uno de los más reconocidos en América Latina.

La notoriedad del quehacer académico del Instituto fomenta y genera las condiciones para la vinculación y el intercambio académico con instituciones análogas, tanto nacionales como internacionales. En colaboración con la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, y por medio de cursos, seminarios, talleres y diplomados que se imparten en universidades e instituciones culturales del país y del extranjero, promueve la formación de historiadores del arte. Asimismo, a través de los múltiples proyectos de investigación de carácter colectivo e individual que alberga y con los convenios establecidos con diversas instituciones, contribuye a la defensa del patrimonio artístico y cultural del país.

El desempeño académico del Instituto durante 2011 se consolidó con los diversos proyectos de investigación que generan resultados innovadores de gran relevancia en el ámbito de la historia del arte. Estos proyectos quedan patentes en la publicación de libros, artículos especializados, capítulos de libros y artículos en catálogos de exposición, así como en exposiciones y guiones curatoriales. Asimismo, la firme colaboración de los investigadores, en lo individual, y del Instituto en la docencia a nivel superior y de posgrado ha redundado en los trabajos para la implantación de una licenciatura en Historia del Arte, así como en la ratificación del doctorado en Historia del Arte dentro del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. La actividad ha sido intensa también en lo que se refiere al intercambio académico, particularmente con la Universidad Mayor de San Marcos, Perú, en la organización de por lo menos dos coloquios internacionales de especialistas, y en la organización de la reunión de la mesa directiva de la Association of Research Institutes on Art History (ARIAH).

PERSONAL ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVO

La planta académica del Instituto se conforma por 53 investigadores, de los cuales 5 son investigadores eméritos de la Universidad; 71.7 por ciento forman parte del Sistema Nacional de Investigadores; 98.1 por ciento cuentan con PRIDE y 3.8 por ciento con PAIPA. A ellos se suman 48 técnicos académicos y 15 colaboradores contratados por honorarios. Parte esencial del quehacer recae en el personal administrativo, constituido por 10 funcionarios, 47 trabajadores de base y 10 de confianza.

Por nombramiento, los investigadores se distribuyen de la siguiente manera: 5 eméritos, 11 titulares C, 9 titulares B, 14 titulares A; 13 asociados C y 1 asociado B. De los técnicos académicos, 8 son titulares C, 8 titulares B, 8 titulares A; 14 son asociados C, 7 asociados B y 3 asociados A.

De una plantilla de 101 académicos, 96 se encuentran dentro del Programa de Primas al Desempeño del Personal Académico de Tiempo Completo (PRIDE); 51 investigadores se benefician de este programa en las siguientes categorías: 24 tienen nivel D, 19 nivel C, 6 nivel B y 2 tienen nivel A; de los técnicos académicos 45 cuentan con el estímulo en los siguientes niveles: 10 tienen nivel D, 20 nivel C, 9 nivel B y 6 nivel A. En el Programa de Apoyo a la Incorporación de Personal Académico de Tiempo Completo (PAIPA), participan 5 académicos: 2 investigadores y 3 técnicos académicos en el nivel B.

Respecto al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), 38 investigadores cuentan con este estímulo en los siguientes niveles: 11 cuentan con nivel III, 12 en el nivel II y 15 están en el nivel I. De los técnicos académicos, uno se encuentra en el nivel I y otro en el nivel II.

INVESTIGACIÓN

La actividad académica del Instituto se refleja en los diversos proyectos que se desarrollan y que a su vez afirman la pluralidad y el alto nivel de las investigaciones que se realizan en materia de historia del arte. Los proyectos se inscriben dentro de cuatro líneas de investigación: Arte indígena, Arte colonial, Arte moderno y Arte contemporáneo, las cuales encierran un universo de métodos y perspectivas con que son abordados los temas de estudio e investigación.

Durante 2011 siguieron su curso 153 proyectos de investigación, de los cuales se reportan 87 individuales y 66 colectivos. Se concluyeron 23, de éstos 17 fueron colectivos y 6 individuales. Algunos proyectos cuentan con convenios de colaboración o programas específicos; obtienen recursos de distintas instancias universitarias y organismos públicos y privados, tanto nacionales como extranjeros, como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2); ADABI (Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de México) (3); ADAI (Asociación de Archivos Iberoamericanos) (1). A través de la Dirección General de Asuntos del Personal Académico de la Universidad, se desarrollan 9 proyectos PAPIIT, 2 proyectos PAPIME y 1 proyecto Ixtli. También se reciben apoyos por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la Secretaría de Cultura del Estado de Oaxaca, la Fundación Alfredo Harp Helú, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, la Fundación Getty, el Archivo General de la Nación y el Banco Nacional de México (Banamex).

Los 19 proyectos de investigación que cuentan con apoyo de las distintas instancias universitarias y de organismos públicos y privados son: Arquitectura moderna y cultura visual en México (1910-1970): Alternativas para una construcción historiográfica; Voces de las mujeres artísticas en México de 1900 a 1960, Diccionario biográfico ilustrado; El universo de los guerreros: arte y política en El Tajín del periodo epiclásico (ca. 900-1100 d.C.); La mazorca y el Niño Dios el arte otomi, continuidad y riqueza viva del mezquital; El imaginario agustino

en el pincel de tlacuilo. Banco de imágenes de pintura mural en conventos agustinos del estado de Hidalgo; El ritual sonoro catedralicio: una aproximación multidisciplinaria a la música de las catedrales novohispanas; Bajo el signo de Proteo: la escultura en la Nueva España. Disciplina en pos de herramientas para el estudio de imágenes versátiles; Análisis de la pintura mural prehispánica de la región central de México, la Huasteca una propuesta de restauración; El mercado Abelardo L. Rodríguez: proyecto colectivo-memoria histórica; Cultura visual y género; 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. Domin; La pintura mural prehispánica de México: hallazgos y nuevas propuestas; Los laberintos del poder: el nuevo estatuto de la ciudad del Tajín en el clásico tardío (ca. 600-900 d.C.); Estabilización, inventario y digitalización de la colección vida cultural de Justino Fernández; Estabilización, clasificación, catalogación y puesta en servicio del Fondo Juan Segura Gutiérrez del archivo de arquitectura mexicana; Estabilización y digitalización parciales y difusión del archivo de compositores mexicanos; Archivo de compositores mexicanos del IIEs-UNAM: conservación y digitalización parciales; Catalogación de arte novohispano.

PRODUCTOS DE INVESTIGACIONES

Las investigaciones personales de alto nivel son el contenido central de los institutos de humanidades. Como resultado de esta actividad medular, y con base en la información de los reportes individuales que se envían a la Coordinación de Humanidades, los investigadores publicaron 5 libros personales, participaron en la coordinación de 10 libros y compilaron 5. Asimismo, publicaron 88 capítulos de libros, 36 artículos en revistas arbitradas, 20 textos en catálogos y 44 ponencias en memorias, a éstos se suman 16 guiones museográficos.

Es importante mencionar que las revistas arbitradas e indexadas suelen tener mecanismos para medir el número de lectores y el impacto en otros artículos afines, en tanto que los capítulos de libros y textos de catálogos, que son los dos medios de publicación más frecuentes para los investigadores del Instituto de Investigaciones Estéticas, no cuentan con esas herramientas. Es por ello que actualmente se investigan los medios técnicos para que las publicaciones sean consideradas en algún sistema que permita una mayor visibilidad.

En el rubro de productos electrónicos, durante 2011 se publicaron 2 artículos para revistas electrónicas, 11 DVD's y 4 páginas web. Referente a la divulgación de su quehacer, la participación del personal académico se refleja en las siguientes cifras: impartieron 125 conferencias nacionales y 16 internacionales; presentaron 85 ponencias a nivel nacional e internacional. Como moderadores participaron en 26 eventos; organizaron 38 eventos académicos, y como creadores artísticos se participó en 6 actividades. En este mismo rubro los académicos publicaron 88 capítulos, 59 artículos en revistas arbitradas y no arbitradas. En materia museográfica participaron con 16 guiones y 37 cédulas de exposición u hojas de sala. Además se llevaron a cabo 11 visitas guiadas a diferentes museos y sitios arqueológicos de México y el extranjero.

En cuanto al impacto en los medios masivos de comunicación nacionales y extranjeros, se participó en un total de 45 entrevistas de radio, televisión, periódicos y/o internet, y presentaron para su divulgación 34 libros.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

El IIEs mantiene y fomenta el intercambio académico con instituciones afines en México y en el extranjero, es por ello que como parte de su programa en este rubro, y para promover los vínculos con instancias análogas, organizó coloquios, seminarios, cursos, conferencias y otra suerte de actividades académicas que se impartieron en el Instituto y en otras instituciones.

En 2011 se finalizó el segundo diplomado de Historia del Arte en México “Pensar el Arte en México” como una de las actividades sustantivas de intercambio académico, con un total de 204 horas y una asistencia promedio de 40 personas. Este diplomado constó de cinco módulos y abarcó desde la época prehispánica hasta el arte y la historia del arte en el siglo XXI. Asimismo se llevó a cabo el diplomado Visiones contemporáneas del arte prehispánico, con una duración de 66 horas, en colaboración con el Museo Amparo de Puebla.

El curso Imagen, espacio y significación. Ver y estudiar el arte de la danza, con un total de 21 horas, concluyó con dos interesantes entrevistas a personajes del mundo de la danza.

Cuatro de nuestros investigadores tuvieron presencia en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú; tres en la Universidad Autónoma de Sinaloa; dos en la Universidad Autónoma Benito Juárez. En cuanto a los investigadores que recibió el Instituto, fueron un total de tres, provenientes de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, quienes dictaron seis conferencias enmarcadas dentro del tema El siglo XX: arte, imagen y revolución. Este ciclo de conferencias se hizo con la colaboración del Centro de Investigaciones de América Latina y el Caribe (CIALC).

Cuatro de nuestros investigadores llevaron a cabo cursos, conferencias, seminarios y talleres en la Universidad de Jaén, España; Universidad de Londres, Reino Unido; en la Unión Nacional de Arquitectos en Tokio, Japón, y en la Universidad Libre de Berlín, Alemania, respectivamente.

El grupo de la Association of Research Institutes on Art History (ARIAH) celebró su reunión anual en nuestra sede.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Las actividades académicas organizadas por el Instituto son diversas, es así que en 2011 se llevaron a cabo dos coloquios. En Oaxaca se celebró el XXXV Coloquio Internacional de Historia del Arte: Continuo/discontinuo. Los dilemas de la historia del arte en América Latina, el cual tuvo una asistencia entre 120 y 150 personas por día; y el coloquio Las rutas del cine en América, a cargo de David Wood y Aurelio de los Reyes. También organizó diez conferencias, dos jornadas académicas y seis presentaciones de libros.

Las exposiciones organizadas por el Instituto fueron siete. Se trata del Museo de Tlatelolco, a cargo de la doctora María Teresa Uriarte; de la exposición de Mobiliario de Villalta en el

Museo Franz Mayer, que curó el doctor Gustavo Curiel; de la referida a *Los rostros de Tláloc*, a cargo de la doctora María Helena Ruiz Gallut.

También se realizaron varias exposiciones fotográficas. *Sol y sombras de la fotografía moderna mexicana*, que se presentó en el Instituto Cultural de México en París, curada por el licenciado Ernesto Peñaloza, y *Documentos de plata. Testimonios de fotografía antigua del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint*, curada por la licenciada Adriana Roldán, licenciada Columba Sánchez y el licenciado Gerardo Vázquez, inaugurada en la Escuela de Extensión de la UNAM en Chicago.

Se concluyó el segundo diplomado de Historia del Arte en México "Pensar el Arte en México". Asimismo se llevó a cabo el diplomado Visiones contemporáneas del arte prehispánico, en colaboración con el Museo Amparo de Puebla. El curso Imagen espacio y significación. Ver y estudiar el arte de la danza, tuvo una gran aceptación. Se llevó a cabo la segunda parte del curso Los mayas del clásico: texto e imagen.

DOCENCIA

El Instituto de Investigaciones Estéticas participa en el posgrado en Historia del Arte, junto con la Facultad de Filosofía y Letras. La planta académica impartió cursos, seminarios, dirección y asesoría de tesis y participó en la planeación y evaluación de los programas de estudio de especialización, maestría y doctorado. En 2011 los académicos del Instituto impartieron 57 asignaturas a nivel maestría y doctorado, dirigieron 31 tesis, graduaron a 35 alumnos en maestría y a 6 alumnos en doctorado. Los alumnos inscritos en el posgrado de Historia del Arte se distribuyen de la siguiente manera: 132 de maestría y 72 de doctorado.

Durante 2011, el doctorado en Historia del Arte de la UNAM refrendó la acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Conacyt.

La participación de los académicos en diversos programas de licenciatura es también notable, en el periodo 2011 impartieron 33 asignaturas en diferentes facultades de la UNAM, 10 en otras universidades, nacionales e internacionales, 5 de especialidad y 3 más a nivel bachillerato; se titularon 8 alumnos en licenciatura.

En cuanto a la evaluación de los programas de estudio, está concluido el plan de estudios de la licenciatura en Historia del Arte, el cual se va a proponer a las instituciones locales de educación superior en el estado de Oaxaca; también se está trabajando de acuerdo con un cronograma establecido por la Secretaría de Desarrollo Institucional para ofrecerlo en la próxima convocatoria de licenciatura para impartirse en la nueva Escuela Nacional de Estudios Superiores de Morelia, Michoacán. Será el primer programa de licenciatura en historia del arte en una universidad pública en México.

COMUNICACIÓN Y DIVULGACIÓN

La revista *Anales*, editada por el Instituto de Investigaciones Estéticas, es un medio impreso de divulgación especializada en diversas ramas de la crítica y la historia del arte. Es una revista arbitrada que se enriquece con la participación de los académicos del Instituto, así como la del medio especializado fuera de la UNAM. Esta revista puede ser consultada

en su página web desde el sitio del Instituto <http://www.esteticas.unam.mx/>; incluye 98 números que se han publicado desde 1937 a la fecha.

La revista *Imágenes* es otro medio importante en el cual se da a conocer el avance que se realiza en los campos del conocimiento, la investigación y las acciones en torno a la historia de las artes. Esta revista cuenta con la participación de la planta académica del Instituto así como de especialistas externos. En 2011 la revista fue visitada en 21 299 ocasiones por usuarios de diferentes países.

También se cuenta con 26 números del boletín informativo del proyecto La pintura mural prehispánica en México; éste es un medio que difunde y da a conocer los avances y resultados de las investigaciones que realizan los miembros y colaboradores del proyecto.

La actividad editorial del Instituto es reconocida tanto a nivel nacional como internacional; la pertinencia de los temas y la calidad de la producción editorial otorgan este reconocimiento. Todas las publicaciones son arbitradas; existe un comité editorial encargado de la organización del trabajo editorial, invitación a dictaminadores y la supervisión del trabajo que lleva a cabo la Coordinación Editorial del Instituto.

En 2011 el Instituto editó 19 publicaciones, incluyendo dos números de la revista *Anales* y el catálogo de publicaciones. Asimismo, participó en 20 eventos como ferias y presentaciones de libros.

Se difundieron y organizaron 109 eventos entre coloquios, conferencias, jornadas, cátedras, presentaciones de libros, cursos y exposiciones.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN, COOPERACIÓN Y COLABORACIÓN

Las colaboraciones de tipo académico que el Instituto mantiene con dependencias de la UNAM y otras universidades, así como con instituciones y dependencias oficiales, son de carácter científico y cultural tanto a nivel nacional como internacional. Estas colaboraciones han permitido robustecer y consolidar proyectos de investigación, publicaciones y diversas actividades que llevan a cabo los académicos del Instituto.

En colaboración con el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas y el Instituto de Biología de la UNAM se desarrolla Uniarte; es un proyecto que aspira a establecer un estándar para la catalogación de objetos artísticos e imágenes. Uniarte ofrecerá a las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil un sistema completo de capacitación, programas de cómputo y fuentes de autoridad para la catalogación del patrimonio artístico.

Entre los colaboradores y convenios existentes se destacan: Museo Nacional de Arte (INBA), Museo Universitario Arte Contemporáneo, Apoyo al Desarrollo y Archivo de Bibliotecas de México A.C. (ADABI), Fundación Alfredo Harp Helú Oaxaca A.C., Seculta Oaxaca/ Centro de las Artes de San Agustín CaSa, Universidad Tecnológica del Valle del Mezquital, Instituto de Biología/Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), Escuela de Conservación y Restauración de Guadalajara, Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Escuela Nacional de Artes Plásticas (ENAP), Instituto Nacional de Bellas

Artes y Literatura (INBAL), Museo Nacional de Arte (MUNAL), Universidad Benito Juárez de Oaxaca, Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Pontificia Universidad Católica, Michel Zabé, Staatliche Hochschule für Kunstwissenschaft und Medienphilosophie, Instituto de Investigaciones Antropológicas, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

DESCENTRALIZACIÓN INSTITUCIONAL

El Instituto de Investigaciones Estéticas cuenta con una sede en la ciudad de Oaxaca. Su objetivo primordial es desarrollar actividades de investigación, docencia, difusión de la cultura y extensión académica.

En 2011 se llevaron a cabo dos videoconferencias y una conferencia; se inició también un proyecto de búsqueda e incorporación de nuevos lectores, mediante la promoción de sus acervos, además de actividades de difusión. En Oaxaca se llevó a cabo el XXXV Coloquio Internacional de Historia del Arte: Continuo/discontinuo. Los dilemas de la historia del arte en América Latina. La Biblioteca Beatriz de la Fuente brindó atención a 730 usuarios, los cuales consultaron un total de 226 libros; 64 visitaron la sede, 327 realizaron lectura en sala y 289 realizaron consulta en el acervo.

PREMIOS Y DISTINCIONES

Los premios y distinciones obtenidos durante el 2011 son los siguientes: el emeritazgo otorgado por el H. Consejo Universitario al doctor Aurelio de los Reyes García; el doctor Eduardo Báez Macías recibió el Premio Universidad Nacional 2011 en el área de Investigación en Artes; la doctora Elisa Vargaslugo Rangel recibió el doctorado *Honoris Causa* que otorga la UNAM; la doctora Raquel Pineda Mendoza obtuvo el Reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz.

La doctora Clementina Díaz y de Ovando fue distinguida con el Premio de Equidad de Género otorgado por la Fundación Miguel Alemán; la Universidad de Guadalajara y el Centro Universitario del Norte otorgaron a la doctora Marie Areti Hers el Premio Francisco Tenamaztle. En la tercera Muestra Nacional de Cine en Fresnillo se rindió homenaje al doctor Aurelio de los Reyes García; fue nombrado también miembro de número al Seminario de Cultura Mexicana y recibió Mención Honorífica por el artículo "La fotografía en el cine". El doctor Erik Velásquez García obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado en Humanidades 2010, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias, asimismo el Premio Mentas Quo+Discovery otorgado por el Grupo Expansión (Revista Quo) y Discovery Channel; la doctora Laura González Flores fue distinguida con el Premio Antonio García Cubas otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia al mejor libro de arte.

La doctora Elisa García Barragán obtuvo la distinción de la Cruz de Encomienda con Insignia de la Orden de Isabel la Católica en España; la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales del Ministerio de Educación Nacional, la Investigación y la Tecnología otorgó la distinción Directeur d'études associés de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme al doctor Arturo Pascual Soto. Finalmente, la licenciada Luisa Noelle Gras Gas obtuvo el Premio Jean Tschumi otorgado por la Unión Internacional de Arquitectos.

INFRAESTRUCTURA DE OPERACIÓN; EQUIPO ESPECIALIZADO

Concluyó la construcción de una unidad de seminarios, se impermeabilizó el exterior de la Biblioteca Justino Fernández y se tomaron medidas para garantizar la estabilidad de sus condiciones climáticas. Asimismo, se instaló una chimenea especial para almacenamiento de materiales potencialmente explosivos, para guardar los negativos de nitrato de la colección del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint.

Se adquirieron 17 computadoras plataforma PC de escritorio y 4 computadoras plataforma Macintosh de escritorio, con las cuales se sustituyó en su totalidad el equipo de cómputo del Archivo Fotográfico Manuel Toussaint y de la Biblioteca Justino Fernández. Adicionalmente, se compró una impresora láser de alta capacidad y un escáner de cama plana para servicio de la Biblioteca, además de una computadora portátil para la Dirección del Instituto. Se adquirió un nuevo servidor que asegura y garantiza el acceso y gestión de la información; además se adquirieron cuatro no-breaks de alto rendimiento que permitirán proteger de forma adecuada los racks de comunicaciones y de videoconferencia con que cuenta el Instituto.

En el proceso de regularización del software se compraron 12 licencias de Microsoft Office 2010 para Windows y 7 licencias de Adobe Photoshop CS5.5; software fundamental para la ejecución de las diversas tareas de carácter académico y administrativo que se realizan en el Instituto.

La compra del software Cumulus con tres licencias permitirá administrar fotografías y documentos que resguarda el Archivo Fotográfico Manuel Toussaint y, adicionalmente, ofrecer el servicio de consulta en línea para los usuarios que cotidianamente requieren de estos materiales.

Se concluyó la construcción de una unidad de seminarios compuesta por cuatro aulas y una sala de videoconferencias con capacidad para 150 estudiantes, cada una se abasteció con un proyector, un par de bocinas de plafón, botonera de control y pantalla para proyección.