
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES ESTÉTICAS

Dra. Ma. Teresa Uriarte Castañeda
Directora
(noviembre de 1998)

INTRODUCCIÓN

El Instituto de Investigaciones Estéticas fue fundado en 1935 por Don Manuel Toussaint. Su misión primordial es realizar investigación y docencia de alto nivel en el campo de los estudios de la historia, la teoría y la crítica del arte. La excelencia académica de sus investigaciones lo han convertido en uno de los centros más importantes del país, dedicado a la investigación de la producción artística, principalmente de las artes plásticas, la arquitectura, el cine, teatro, danza, música y literatura, desde la época prehispánica hasta la actualidad. Su personal académico participa 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 nacionales y extranjeras. El prestigio académico de su personal y la excelencia de sus investigaciones, fomentan la vinculación y el intercambio académico con instancias afines nacionales y extranjeras. Paralelamente, conjunta esfuerzos con instituciones públicas y privadas, para la conservación y la defensa del patrimonio artístico nacional. La calidad de sus publicaciones le han permitido obtener premios importantes en el ámbito editorial.

ÁREAS DE APOYO

El IIEs cuenta con siete áreas de apoyo a la investigación: la Biblioteca "Justino Fernández", el Archivo Fotográfico "Manuel Toussaint", el Departamento de Publicaciones, el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte, el Departamento de Investigación Documental, el Área de Medios Audiovisuales y el Departamento de Cómputo.

Biblioteca "Justino Fernández"

Este año ingresaron al acervo de nuestra Biblioteca 1,128 títulos y 1,253 volúmenes. Se continuó con la actualización de varias colecciones. En la hemeroteca se integraron al acervo 962 fascículos, con lo que se alcanzó un número total de

45,570. El inventario se concluyó y se ingresó al programa piloto de la Dirección General de Bibliotecas, para hacer los cargos remotos de los fascículos nuevos. Se continuó con la difusión del material por medio de la hoja Web del Instituto. Se concluyó la formación del Fondo Reservado 1890-1930 de la Hemeroteca. En cuanto a BEXART (Colección de catálogos de exposiciones realizadas en México), la base de datos se incrementó con 390 fichas nuevas, dejando al acervo actual en 11,229 entradas. Se mantiene intercambio de publicaciones con ciento sesenta instituciones nacionales y extranjeras, estableciéndose en este año, tres nuevos convenios: Fundación Mapfre Tavera; Universidad Francisco de Vitoria y la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museología. Se recibieron 81 títulos de publicaciones periódicas por canje y donación, y se obtuvieron obras de la Fundación Gulbekian de Portugal. Se elaboraron cuatro boletines de nuevas adquisiciones y se enviaron por Internet a cada uno de los investigadores. Hubo un total de 7,142 usuarios de la biblioteca en este año, lo que significa un aumento del 10% con relación al 2002 y se consultaron un total de 18,753 materiales, lo que representa un aumento del 17% con relación al año pasado.

Archivo Fotográfico “Manuel Toussaint”

El proceso de catalogación ha sido la principal actividad del personal de nuestro archivo fotográfico y comprende una larga cadena de procesos que terminan cuando las imágenes tienen validado su registro, correspondiente en la base de datos. Este año se numeraron e integraron al acervo general en diferentes secciones 31,720 imágenes. El trabajo del Archivo resultó ser ampliamente satisfactorio, destacándose entre sus principales tareas, la realización de 18,227 tomas fotográficas directas; el préstamo de 33,474 imágenes a 1,945 usuarios, lo cual representa un aumento del 26% con relación al 2002; la conclusión de las primeras etapas del sistema de consulta vía Internet, y se alcanzó la cifra de 13,269 imágenes digitalizadas.

Departamento de Publicaciones

De noviembre de 2002 a diciembre de 2003, el Instituto produjo diecinueve nuevos títulos -de los cuales seis son coediciones- y cuatro números de Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas. Actualmente se encuentran en distintas etapas del proceso editorial otros treinta títulos, entre ellos dos reediciones, seis coediciones y dos revistas.

El Instituto participó en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería; en la FIL de Guadalajara; en la Feria de Monterrey; en la reunión anual de la College Art Association en Estados Unidos; en la Feria del Libro de Antropología e Historia y en la Feria del Libro del Instituto Mexiquense de Cultura de Toluca. Desde luego, nuestros libros también estuvieron en todos los eventos académicos del Instituto, como el XXVII Coloquio Internacional de Historia del Arte en Veracruz y el 11º Coloquio del Seminario de Estudio del Patrimonio Artístico en Toluca. Las ventas de publicaciones en nuestras instalaciones, llegaron a \$678,177 pesos, siendo los libros más vendidos Arte Contemporáneo y Moderno de México y Edward Weston y Tina Modotti en México.

Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte

Se ha generado un espacio de colaboración con otros institutos de investigación de la UNAM, logrando así ampliar las posibilidades de análisis de los materiales, involucrando especialistas de otras áreas de estudio de las obras de arte. Se ofrecieron asesorías en restauración de bienes culturales, y el Laboratorio participó en el diagnóstico de las obras, así como en la toma de decisiones en torno a su intervención. Se integraron estudiantes de restauración de servicio social a los proyectos de investigación del laboratorio. Se establecieron vínculos con proyectos e instituciones nacionales y extranjeras, dedicadas al estudio de las obras de arte como el Folk Art Museum de Santa Fe, Nuevo México; Los Angeles County Museum of Art; el School of American Research; el Comité Internacional para la Conservación del Patrimonio Plumario; el

proyecto Una Misión para Chihuahua de la Getty Foundation; el Seminario de pintura del siglo XVI y el Seminario de Conservación y Defensa del Patrimonio del Instituto. Se llevaron a cabo análisis de obra derivados de las necesidades de investigación de los proyectos internos del laboratorio, y por solicitudes de otras instituciones como Salomé, óleo sobre tela, firmado por Rubens; El Almacén, óleo sobre tabla de Jerónimo Zendejas; Pancho Villa y la Adelita, óleo sobre tela de Frida Kahlo; Técnicas pictóricas mesoamericanas y su posible aplicación en el arte actual, el cual es un proyecto de coinversión del FONCA y el Instituto; El Valle de México desde el cerro de Tenayo, 1870, óleo sobre tela de Eugenio Landesio y Exconvento de San Bernardo, 1861, óleo sobre papel de José María Velasco, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Departamento de Investigación Documental

Esta sección llevó a cabo investigaciones de carácter documental en el Archivo General de la Nación; el Archivo General de Indias; el Archivo Histórico de Notarías de la Ciudad de México; el Archivo Histórico del Estado de Querétaro y el Instituto de Investigaciones Antropológicas. Se ha colaborado con diversos proyectos, entre los que destacan: el Proyecto MUSICAT, el Beaterio de Carmelitas Terciarias Claustrales de Morelia y en la Hemeroteca Nacional. Además, se ha dado una notoria continuidad en la búsqueda del incremento de la difusión de los catálogos de documentos de arte.

Área de Medios Audiovisuales

Ésta área coordinó y asesoró en el Taller de Medios Audiovisuales, varios proyectos y programas académicos, entre los que destacan: México bajo la óptica de Juan Guzmán: arte, famosos y vida cotidiana; Los Santos Desiertos, Cuajimalpa y Tenancingo y Rebeldía en no sostenido, José Pomar. Como apoyo a la docencia, se realizó un levantamiento de imágenes para el acervo en: el Seminario “Las vidas de las imágenes, tensiones y constelaciones históricas entre la vida ritual y mimética de las imágenes desde el siglo XVII”; las excavaciones arqueológicas de Morgadal Grande y El Tajín, del Proyecto Morgadal Grande, en Veracruz; la Conferencia “Arte y Arqueología en las Tierras Bajas Mayas: aportaciones recientes” y en la Cátedra “Arte y política en el clásico: El Petén”. Como apoyo a la investigación se realizó el DVD Imágenes de un espacio. Registro Arquitectónico visual de la Catedral de Saltillo, para ser publicado como un anexo del libro “La Catedral de Saltillo y sus imágenes. Los tiempos y los Espacios de un Acervo”; se coordina la preparación de un DVD y/o CD ROM complementario de la publicación Desplegados y textos sobre “Los Murales de Bonampak”, del proyecto La Pintura Mural Prehispánica en México y se realiza el registro de un proceso de análisis en el Laboratorio de Diagnóstico de Obras de Arte con el tema Landesio y Velasco. Pintura del siglo XIX.

Departamento de Cómputo

El 2003 fue particularmente, un año de logros para este departamento. Gracias a la adquisición de un servidor Macintosh, se logró detener la intrusión de “hackers” en nuestra red, y a través de ella, a otras redes internacionales. Se logró limpiar de virus los procesos de respaldo y actualización que se hacían con el servidor Windows NT. Se adquirieron 28 computadoras; cinco impresoras de inyección de tinta; dos scanners y un Servidor Macintosh.

El área de digitalización del departamento, dio servicio a los investigadores y áreas académicas, tanto en plataforma Macintosh como PC compatibles. Dicho servicio consiste en la captura, edición, impresión y almacenamiento o respaldo, de imágenes digitales en CD-ROM. Se han brindado asesorías técnicas y capacitación que van desde la investigación de mercado, para orientar en la adquisición de equipos y programas para los proyectos, hasta la capacitación de usuarios para el uso de los mismos. El departamento de computación atendió a un total de 15 sistemas de bases de datos, de los cuales, tres se encuentran en línea en el Servidor del Instituto.

CUERPOS COLEGIADOS

- *Colegio de Investigadores.* Sus 46 investigadores continúan reuniéndose el primer viernes de mes, para conocer y opinar sobre la vida universitaria, los proyectos institucionales y el plan de desarrollo del Instituto. Durante este año se reunió en once sesiones ordinarias.
- *Consejo Interno.* Integrado por cuatro investigadores, tres técnicos académicos y el representante de los académicos ante el Consejo Técnico de Humanidades; se ha reunido el primer miércoles de mes para discutir y tomar decisiones sobre la contratación y promoción del personal académico, así como para avalar los proyectos de investigación y aprobar los programas de trabajo. Durante este año se reunió en once sesiones ordinarias y en cuatro sesiones extraordinarias.
- *Comité Editorial.* Formado por cuatro académicos elegidos democráticamente, la presidenta y la coordinadora del Departamento Editorial. Se reunió en diez sesiones ordinarias y en dos sesiones extraordinarias con el fin de lograr publicaciones de alta calidad académica.
- *Comisión dictaminadora.* Se reunió en cinco sesiones ordinarias.
- *Comisión del PRIDE.* Se reunió tres veces en este año.

PERSONAL ACADÉMICO

Actualmente, de una plantilla de 87 académicos, 46 son investigadores y 41 son técnicos académicos. De los investigadores, cinco son profesores eméritos, once son titulares C, nueve titulares B, siete titulares A, doce asociados C y dos asociados B. En cuanto a los técnicos académicos, siete son titulares C, diez titulares B, seis titulares A, trece asociados C, cuatro asociados B y uno asociado A. La participación de los académicos en el Programa de Primas al Desempeño Académico (PRIDE), es del 83% en el caso de los investigadores y del 80% en los técnicos académicos. Los investigadores se encuentran inscritos en el Programa en las categorías siguientes: 16 tienen nivel D, 16 nivel C, dos nivel B y cuatro nivel A. De los técnicos académicos, seis tienen nivel D, 19 nivel C, siete nivel B y uno nivel A. Por otro lado, al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) pertenecen 24 académicos en los siguientes niveles: siete cuentan con el Nivel III, ocho con el Nivel II y nueve están en el Nivel I. Además en este año, dos investigadores obtuvieron el grado de doctor: Cuauhtémoc Medina, con la tesis "Fluxus Non Art and Anti Art. A study of George Maciunas" y María Elena Ruiz Gallut, con la tesis "El lenguaje visual en Teotihuacán: un ejemplo de pintura mural en Tetitla".

DOCENCIA

Los investigadores y técnicos académicos impartieron cursos y seminarios en la licenciatura, y en el posgrado de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras. Este apoyo a la docencia se complementó con la dirección de tesis y con la participación de los investigadores, como sinodales, en exámenes de grado y en comités tutorales. También se contribuyó con otros programas docentes, en la Escuela Nacional de Música, la Escuela Nacional de Artes Plásticas, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ciencias Políticas, el Centro de Enseñanza para Extranjeros y la Universidad Benito Juárez del Estado de Oaxaca.

INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y HUMANÍSTICA

Actualmente, se desarrollan en el Instituto 88 proyectos individuales y 24 proyectos colectivos. Algunos de estos proyectos cuentan con apoyos específicos de la DGAPA, la Organización de Estados Iberoamericanos, Fomento Cultural Banamex, la Getty Foundation, el Museo de Bellas Artes de Denver,

el PAPIIT, CONACyT y de instituciones privadas; estos proyectos son: Arte colonial en el Norte de México; Cerro Grande: la cultura del Clásico Temprano en la región de El Tajín; El cine mudo en México 1924-1928; El muralismo mexicano, producto de la Revolución de 1910 en el continente americano; El Tajín en visperas del Clásico Tardío; La Imagen del Indio en la Nueva España; La Pintura de los Reinos. Identidades Compartidas; La Pintura Mural Prehispánica en México; Los pintores de la segunda mitad del siglo XVIII. Una generación en búsqueda de personalidad; Misiones del Norte de la Nueva España; MUSICAT: Sistema relacional de información sobre música y músicos en las catedrales novohispanas y del México independiente, período 1525-1858; MUSIIC: EUAOOLIN; Pintura Europea en la Nueva España; Retablos y escultura coloniales y Textos Novohispanos del siglo XVIII.

DIVULGACIÓN Y EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

Se llevó a cabo el XI Coloquio del Seminario de Estudio y Conservación del Patrimonio Artístico "Modas y tendencias de la conservación y la restauración" en Toluca, Edo. de México, así como el XXVII Coloquio Internacional Orientes-Occidentes. El arte y la mirada del otro en Veracruz, Ver. Se organizaron las conferencias: Cosmovisión y paisaje en el Tíbet Central; Catalogación de esculturas novohispanas en Canarias y procesos de restauración y Transferencia y traducción. La doble codificación en la simbología de las cruces de piedra del siglo XVI en México, en las instalaciones de nuestro Instituto. Se realizaron los seminarios: Las vidas de las imágenes. Tensiones y constelaciones históricas entre la vida ritual y mimética de las imágenes. Se continuó con el Programa de posgrado de la Especialización en Historia del Arte, en coordinación con la Facultad de Filosofía y Letras.

Como cada año, se organizaron las Primeras y Segundas Jornadas del Instituto de Investigaciones Estéticas. Además, se organizaron diversas visitas guiadas en sitios de interés del país como: el Centro Histórico de la Ciudad de México; San Luis Potosí; Teotihuacán, Estado de México; Tepotzotlán, Hidalgo; Tepoztlán, Morelos; Museo de Geología, D.F.; Taxco, Guerrero; El Tajín, Veracruz; Castillo de Chapultepec, D.F.; Conventos de Hidalgo; Panteón General de San Miguel, Oaxaca; Museo Nacional de Arte, D.F.; Instituto de Investigaciones Estéticas, D.F.; Cempoala, Veracruz y Ciudad de Oaxaca y Mixteca Alta, Oaxaca.

INTERCAMBIO ACADÉMICO

Se realizó en colaboración con la Escuela Nacional de Restauración, Conservación y Museografía del INAH y el Museo Franz Mayer, el curso Catalogación de escultura novohispana en Canarias y procesos de restauración, a cargo del maestro Pablo Amador Marrero, de la Universidad de Granada, España.

Se organizó el Seminario Las vidas de las imágenes. Tensiones y constelaciones históricas entre la vida ritual y mimética de las imágenes (desde el siglo XVII), que dictó del doctor Gerhard Wolf, profesor e investigador de la Universität Trier de Alemania y de la Bibliotheca Hertziana en Roma, Italia.

Ambas actividades se llevaron a cabo con el valioso apoyo de los programas de intercambio académico de la Coordinación de Humanidades.

VINCULACIÓN CON LA SOCIEDAD

Fomento Cultural Banamex otorgó \$120,000.00 (ciento veinte mil pesos 00/100 M.N.), para la adquisición de equipo de cómputo que apoyará en la captura y actualización de la base de datos, lo cual permitió presentar, dentro del programa PAPIIT (DGAPA), una solicitud de apoyo para iniciar la investigación colectiva Tipología del retablo novohispano.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

La Dra. Beatriz de la Fuente fue premiada por la UNAM con el premio “Juana Ramírez de Asbaje”, y la Fundación México Unido le otorgó una Mención Honorífica. El Dr. Aurelio de los Reyes fue distinguido con el premio “Antonio García Cubas 2003” que otorga el INAH, al mejor libro de divulgación por su obra ¿No queda huella ni memoria?. La Dra. Julieta Ortiz Gaitán recibió la “Medalla Alfonso Caso”, por los estudios realizados en el Doctorado en Historia del Arte, de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

DESCENTRALIZACIÓN

Se continuó con el proyecto Catálogo de Escultura Novohispana en los estados de Hidalgo, Oaxaca, Estado de México y Distrito Federal. Este proyecto, dirigido por la doctora Elisa Vargaslugo, quien es apoyada por Gabriela García Lascurain, investigadora y comisionada del INAH, así como por los coordinadores estatales que se encargan de supervisar el desarrollo del proyecto y de apoyar las gestiones necesarias para obtener ayuda financiera de los gobiernos locales y/o de las universidades estatales, todo ello necesario para asegurar la realización del Catálogo y llevarlo a buen fin.

Por otro lado, siete investigadores de nuestro Instituto colaboraron en la Maestría en Arte Peruano y Latinoamericano, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, Perú, en el marco del convenio vigente que la UNAM tiene con la universidad peruana, con el fin de consolidar los estudios de la historia del arte en el continente americano y contribuir así, a la formación de recursos humanos y al fortalecimiento de la movilidad académica entre ambas instituciones.

* * *

CUADRO RESUMEN

PERSONAL ACADÉMICO	
Concepto	2003
Investigadores	41
Investigadores con estudios de doctorado	27
Investigadores con estudios de maestría	10
Investigadores con estudios de licenciatura	7
Técnicos académicos	37
Académicos con PRIDE	72

INVESTIGACIÓN	
Concepto	2003
Proyectos de investigación en proceso	122
Proyectos de investigación concluidos	26
Proyectos financiados con recursos de la UNAM	15
Proyectos financiados con recursos externos	19

DIFUSIÓN CULTURAL Y EXTENSIÓN ¹		
Concepto	2003	
	Eventos	Asistentes
Seminarios	2	160

¹ Actividades organizadas por la entidad académica.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS	
Concepto	2003
Premios recibidos por sus académicos	2
Reconocimientos recibidos por sus académicos	1