

En Construcción. Seminario de Posgrado del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la UAM. Memoria del curso 2015-2016

Durante el curso académico 2015-2016 se celebró la sexta edición de *En Construcción*, Seminario de Posgrado del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid. El Seminario se planteó como un espacio en el que compartir las investigaciones que los estudiantes de posgrado llevan a cabo en nuestro departamento o en departamentos afines y, a la vez, como un entorno adecuado en el que establecer un debate teórico y metodológico. Entre febrero y septiembre de 2016 se celebraron siete sesiones, que acogieron un total de veinte presentaciones.

Coordinador académico: Carlos Reyero Hermsilla

Coordinadores: Laura Caballero, Miriam Cera, Gemma Cobo Delgado, Beatriz García Pérez, Débora Madrid Brito y Diego Mayoral

Ana ASIÓN: *La tercera vía: Revisión, actualización y debate historiográfico en el cine español del tardo-franquismo*

Universidad de Zaragoza

anassu@unizar.es

El periodo tardofranquista supuso el comienzo de toda una serie de cambios que culminaron con la muerte de Franco y el fin de la dictadura franquista. La Tercera Vía es sin lugar a dudas uno de ellos. Se trata de una corriente cinematográfica impulsada por el productor José Luis Dibildos que apostó por un cine a medio camino entre el cine comercial y el intelectual. Interesa estudiar el papel que desempeñó en su momento (años setenta), ya que aportó toda una serie de comedias que incluían una cierta perspectiva crítica. Siendo Ágata Films la productora que llevó a cabo la mayor parte de estas películas, hay que resaltar el papel de directores como Roberto Bodegas (*Españolas en París, Vida conyugal sana*) o Antonio Drove (*Tocata y fuga de Lolita, Mi mujer es muy decente dentro de lo que cabe*) y de actores como José Sacristán o María Luisa San José.

Freddy AYALA: *La música que ingresa al cuerpo y el encuentro de un origen; vivir el mito como experiencia alternativa en la canción Santiago de Lorena Mckennitt*

Universidad Autónoma de Madrid

freddyayalapfg@hotmail.com

A partir de la mencionada propuesta, se pretende abrir enfoques y perspectivas de comprender la música New Age, *world music* y celta, de la pianista e intérprete Lorena Mckennitt, en un ejercicio que involucra la sonoridad y el cuerpo, siendo, a su vez, los sentidos y las imágenes que, ineludiblemente, evoca el sujeto cuando experimenta este tipo de música. Para lo cual, se toma, como ejemplo, la canción *Santiago*, de Mckennitt, que cuenta con una orquestación de 12 músicos (ya sea con instrumentos de música clásica oriental y occidental), donde, además, prioriza, a lo largo del tema musical, únicamente, su voz, en un rito de oralidad: mágico, melódico y soprano que, curiosamente, carece de una letra definida. Así, para argumentar esta propuesta, se tomará los postulados sobre el mito, lo sagrado, y el arquetipo, de Mircea Eliade, así como la lectura metafísica del símbolo, de Raimond Pannikar, y el planteamiento: ¿de dónde vienen los sonidos?, del teórico de la música popular Simon Frith.

Cristina DE BARRIO GONZÁLEZ: *Iconografía vascular de la Nekyia de Polignoto*

Universidad Autónoma de Madrid

crisrina.delbarrio@estudiante.uam.es

La muerte en Grecia es un tema que ha abordado la investigación desde hace años. Sin embargo desde la óptica y la metodología del historiador del arte no ha sido aún tratado con la suficiente atención. Las imágenes en el amplísimo repertorio de la cerámica ática es una labor pendiente y es precisamente lo que pretendo abordar en mi tesis doctoral. Se realizará un corpus exhaustivo de los vasos que tratan el tema del Más Allá y un análisis iconográfico de los elementos y escenas que representen el inframundo. De este modo este estudio nos llevará no sólo a analizar y recoger las imágenes del Más Allá en la iconografía ática, sino a ayudar a entender y acercarnos al conocimiento que sobre este tema central tuvieron en la Atenas de época arcaica y clásica. Desde el análisis de la cultura visual veremos cómo se organiza el espacio, y cómo se construyen en el imaginario lugares tales como el Hades o los Campos Elíseos.

Cristina BERNABÉU: *Subjetividades posthumanas.*

Universidad Autónoma de Madrid

crisrina.bernabeu@uam.es

El impacto que en el mundo contemporáneo está teniendo el desarrollo científico-tecnológico, tanto en la esfera académica como en la social, está forjando un entorno posthumano.

Mi interés aquí es doble: (i) analizar los efectos que el posthumanismo, en cuanto marco conceptual, tiene sobre los procesos de subjetivación y (ii) proponer modelos subalternos de subjetividad propios de habitantes de un mundo tecnocientífico (Haraway).

Para ello, contrapondré las figuraciones de lo nómada y lo cibernético, desarrolladas por Donna Haraway y Rosi Braidotti respectivamente, en tanto que propuestas materialistas de subjetividad –por cuanto que apuestan por sujetos corporeizados (*embodied y embedded*)–, con el objetivo de proyectar un modelo performativo de figuración, que permita plantear, de un modo consistente, la posibilidad de pensar e cuerpo como aparato artefactual y como condición de posibilidad de la subjetividad.

Lo nómada y lo cibernético son representaciones materiales potenciales de modelos de subjetividades no-unitarias, híbridas, fluidas o fragmentadas, mediadas además artefactualmente y diseñadas para trascender imaginativamente los referentes de identidad dominantes.

Elsa CALERO: *La música en el sistema penitenciario del franquismo. Localización y análisis de sus fuentes*

Universidad Autónoma de Madrid

elsa.carramolino@gmail.com

El objetivo de esta ponencia es ofrecer una aproximación a las fuentes necesarias para investigar la presencia de la música en los distintos ámbitos penitenciarios del franquismo a lo largo de sus diferentes etapas. De este modo no solo se partirá de la hipótesis de que la música se encontraba activamente presente en las cárceles franquistas, sino que analizará las formas en que ésta se hallaba presente y cómo es posible seguir su rastro hasta hoy, para lo cual se enunciarán las fuentes que permiten hacer posible esta investigación, no sin antes realizar un profundo análisis tipológico y crítico de las mismas. Junto a la problemática documental se abordarán las dificultades de localización e interpretación a las que se enfrenta el investigador a la hora de abordar este estudio.

María CARRILLO: *La obra coreográfica de Merce Cunningham y sus fuentes orientales. Enfoque historiográfico, metodología y estructura expositiva*

Universidad Complutense de Madrid

mariacarfer@gmail.com

Tras haber definido el objeto de estudio de mi tesis, concretado los objetivos y aportaciones, trazado un primer estado de la cuestión y planteado una serie de hipótesis, en esta comunicación quisiera exponer el

enfoque o postura historiográfica adoptada, cuestiones y carencias metodológicas y, por último, trazos de una posible estructura expositiva.

Mi tesis doctoral aborda el estudio de la obra de Merce Cunningham poniendo especial énfasis en el análisis de la repercusión de sus fuentes orientales en su obra coreográfica. Entendemos por “fuentes orientales” aquellos recursos relacionados con India y Asia Oriental a los que accedió el coreógrafo en busca de inspiración, entre los que se distinguen: textos de historia del arte, estética y filosofía asiática; obras plásticas, coreográficas y literarias originarias de aquel continente; y personas que le instruyeron en dichas materias.

Gemma COBO DELGADO: *Peligros del parto y la crianza en el siglo XVIII: microhistorias y cultura visual*
Universidad Autónoma de Madrid

gemmacobodelgado@gmail.com

La renovación metodológica que ha tenido lugar en la Historia del Arte ha transformado la obra en artefacto cultural lo que permite hacer preguntas que van más allá de lo visual, pero que son necesarias para entenderlo. En mi caso son las que me planteé al comenzar mi tesis doctoral: ¿cómo podemos estudiar con herramientas propias de la historia del arte los problemas de fertilidad, las dificultades en los partos, las enfermedades o la muerte de los niños durante el siglo XVIII? cuestiones todas ellas cruciales para el estudio de la infancia, pero cuyo rastro visual nos lleva en muchas ocasiones a trascender el criterio estético, como es el caso de los exvotos pintados. En la comunicación se pretende mostrar cómo este tipo de representaciones permiten conocer y comprender, a través de microhistorias de todo el espectro social, la mentalidad y las prácticas sociales relacionadas no solo con la religiosidad, sino también en las relaciones paternofiliares, las emociones, los afectos, la enfermedad, etc.

Diana CUÉLLAR: *Ciencia, ficción y nuevas narrativas: El primer cine indigenista latinoamericano y los problemas de su estudio hoy.*

Universidad Autónoma de Madrid

diana.cledesma@gmail.com

Los inicios del cine en América Latina estuvieron marcados desde su inicio por la pulsión modernizadora de la región. Tanto la iniciativa estatal como la privada vieron en el cine el medio idóneo para documentar los galopantes avances técnicos como la expansión de las vías ferroviarias, la implementación de la energía eléctrica o la cruzada sanitarista en los confines más remotos de países como Bolivia, Brasil, México y Venezuela. Muchos de los pioneros del cine latinoamericano tuvieron sus primeras experiencias cinematográficas en estas circunstancias. Fascinados por la nueva reliadad que se presentaba ante ellos, algunos filmaron, en paralelo a sus encargos oficiales o a posteriori, pero motivados por aquellos, registros de las comunidades indígenas que visitaban. Estos primeros acercamientos a los pueblos originarios a través del cine están a caballo entre el documental y la ficción, el cine etnográfico y la fantasía exotista, la crónica y el juego estético. En esta comunicación me propongo exponer algunas de las dificultades que he tenido al estudiar el cine indigenista latinoamericano de cara a este periodo del mismo.

Clarisa Danae FONSECA: *La representación de la madre palestina en la pintura como símbolo de la nación.*
Universidad Autónoma de Madrid

clarisa.fonseca@estudiante.uam.es

Esta comunicación tiene como objetivo analizar la representación de las madres palestinas en las pinturas de artistas palestinos contemporáneos seleccionados que viven en los territorios ocupados. El análisis de la representación tiene como punto de partida la construcción ideológica de la figura de la madre por los líderes nacionales palestinos. A partir de dicho desarrollo, se estudian los simbolismos de la nación como la madre palestina en la pintura, buscando poner en diálogo las imágenes con la construcción del discurso nacionalista.

Magdalena Raquel DÁVILA SÁNCHEZ: *Otras voces: cultura electrónica y políticas en la música popular. El fanzine como herramienta de investigación*

Universidad Autónoma de Madrid

maguipr@gmail.com

En esta comunicación abordaré una metodología de investigación alternativa y paralela a la tradicional (fuentes bibliográficas primeras). Desde un proyecto que busca oír otras voces y reflexionar sobre el campo de la música, las subculturas y la cultura popular, dando visibilidad a formas de conocimiento práctico que se dan en la pista de baile y en las comunidades de Internet como forma de acción y de producción artística.

Este proyecto se relaciona con el objeto de estudio donde se aborda la cultura electrónica del occidente capitalista, la cual supone una entidad muy compleja. La cultura electrónica es una producción que, desde hace cuatro décadas, viene poniendo en práctica una renovación de la agenda política de la música. En esta comunicación planteamos la hipótesis de que el inicio de la cultura electrónica, antes de ser una cultura globalizada, nace en los años ochenta como una cultura de resistencia surgida en guetos afroamericanos, como Detroit o Chicago, o ambientes underground, como Berlín, en la transición entre un sistema fordista y uno posfordista. A partir de esta voluntad resistente, le otorgamos una dimensión política a este tipo de movimiento musical-performativo, tratando de superar la ingenua afirmación de que sólo se puede actuar políticamente en los discursos explícitos.

Jorge DUEÑAS VILLAMIEL: *La visualización de datos como forma simbólica*

Universidad Autónoma de Madrid

jorge.dueas@estudiante.uam.es

Tan evidente resulta decir que vivimos en la era de la información y los datos como que estamos desbordados y sobreexpuestos por su exceso. La visualización de datos nos permite comprender mejor el contenido de este inabarcable registro de información a través de su representación sensible, aprovechándose de nuestra desarrollada percepción visual y nuestra habilidad para el reconocimiento de patrones. Pero la visualización de datos nos ofrece algo más que la mera representación visual de un conjunto de datos, nos plantea una nueva manera de representar el mundo, una nueva forma de mirar y entender la realidad que nos rodea. Las características estéticas de esta nueva visualidad y sus implicaciones ideológicas son parte del objetivo de este trabajo de investigación.

Carlos ESBERT DEL MORAL: *El cine-trance o la aventura de filmar en conexión con lo sagrado*

Universidad Autónoma de Madrid

carlosesbert@gmail.com

El cine-trance, concepto propuesto por el cineasta y etnógrafo francés Jean Rouch a principios de los años 70, surge de las experiencias de filmación que el propio Rouch había realizado, en numerosas ocasiones, de los ritos de posesión y trance celebrados por el pueblo Songhay del África Occidental. Su particular manera de filmar estos rituales, siempre muy de cerca, siempre en permanente conexión con lo filmado, le llevó a reconsiderar la identidad de la persona del cineasta en las prácticas de lo que se conoció entonces como los principios de la “antropología compartida”. La presente comunicación propone una revisión de este enigmático fenómeno filmico a partir de la determinación de los vínculos entre las condiciones técnicas y materiales necesarias para la práctica del cine-trance y los fenómenos de naturaleza psíquica que subyacen en ella.

Alegra GARCÍA: *En torno a la figura de Pedro de Madrazo.*

Universidad Nacional de Educación a Distancia

alegra.garcia.garcia@gmail.com

La presente comunicación tiene dos objetivos fundamentales. En primer lugar, presentar la investigación en curso sobre la vida y obra de Pedro de Madrazo (1816-1898), historiador y crítico de arte, académico y literato perteneciente a la destacada saga artística de los Madrazo. Otros aspectos que espera abordar esta investigación atañen a cuestiones como la gestación de la historia del arte como disciplina, la vida social y cultural y la protección del patrimonio artístico español durante el siglo XIX.

En segundo lugar, se pretende plantear una reflexión acerca de la manera de abordar el estudio del personaje, su vida y obra, insistiendo en la/s metodología/s a emplear y en las dificultades, los retos y e incluso la necesidad de este trabajo.

Beatriz GARCÍA PÉREZ: *La recepción del pensamiento de Deleuze en el contexto cultural español: el caso de Carlos Alcolea*

Universidad Autónoma de Madrid

bibi.garcia.perez@gmail.com

La presentación aquí planteada tiene por objeto analizar la relación existente entre el pintor Carlos Alcolea (1949-1992), uno de los miembros más destacados de la Nueva Figuración Madrileña, y el pensamiento del filósofo francés Gilles Deleuze (1925-1995). Se trata de una relación consistente que, habiendo sido constantemente señalada por la historiografía contemporánea, no ha sido estudiada sistemáticamente.

Comprender mejor esta relación nos permitiría ofrecer un nuevo punto de vista acerca de la Nueva Figuración Madrileña, al tiempo que permite ensayar una metodología de trabajo interdisciplinar en la cual la Historia y la Teoría del Arte pudieran trabajar de la mano de la Filosofía.

Álvaro HERNÁNDEZ: *De palacios y blasones adornada: Métodos de investigación para la recuperación de la imagen destruida de la nobleza en la ciudad de Murcia.*

Universidad de Murcia

alvaro.hernandez@um.es

El siglo XX destruyó prácticamente el patrimonio nobiliario existente en Murcia, en nombre de la modernidad y el progreso, resultando una ciudad irreconocible, despojada de su memoria e identidad. En esta comunicación, se pretenden abordar todas las pautas y métodos de investigación que están siendo utilizados para reconstruir y conocer el pasado blasonado de la ciudad. Palacios, casas señoriales, capillas y escudos heráldicos serán los principales elementos a estudiar, ya no como obras de arte sino como elementos indispensables que contribuyeron activamente a construir la imagen de una Murcia barroca, hoy inexistente. De esta forma, las imágenes dejan de entenderse como elementos constitutivos en la recreación de la historia y pasan a ser documentos que forman parte de un complejo sistema cultural de producción de significado. Así, el proyecto de investigación se formula alejado de un método de estudio formalista, ya que el propósito es, ante todo, responder por qué se crearon cierto tipo de imágenes, con qué intención y no al cómo son.

Amanda JORDAN: *La composición a través de la forma y la función (o un rizoma ruiziana)*

La University of Southern California

agjordan@usc.edu

Como punto de partida, este proyecto se enfoca en una obra de teoría del cine de Raúl Ruiz, “Las seis funciones del plano”, junto con un capítulo, “Introducción: Rizoma” de la obra de Gilles Deleuze y Félix Guattari, para investigar la composición de ambos (del plano y del rizoma). La composición así ayuda a pensar en otra lógica, una lógica ruiziana y una del rizoma, que muestra que las explicaciones habituales (de narrativa tradicional y de historia lineal, etc.) no funcionan aquí. Este proyecto quiere pensar en cómo funcionan el arte de la memoria y el arte poético en cuanto a esa otra lógica.

Violeta MARÍA MARTÍNEZ: *La novela en la esfera pública. Sobre el origen de la adaptación cinematográfica*

Universidad Autónoma de Madrid

violeta.martinez@predoc.uam.es

Literatura y cine son dos artes que conviven y se alimentan, conformando una prolífica simbiosis. Las adaptaciones cinematográficas de novelas copan buena parte de las producciones anuales que llegan a

nuestros cines. Sin embargo, se trata de una relación en la que lo visual se ha entendido subordinado a la palabra; es decir, la literatura se ha considerado un arte mayor y el cine un género menor dependiente, en muchas ocasiones, de la primera. La presente comunicación analiza la intertextualidad entre literatura y cine, y enfoca su atención en los orígenes de esta relación: ¿cuándo y por qué surge la adaptación cinematográfica? ¿Qué efectos tuvo? ¿Cómo se traducían largas novelas a unos pocos minutos de metraje? ¿Qué similitudes existen entre el discurso narrativo literario y el discurso narrativo filmico? Las respuestas a estas preguntas pretenden equilibrar la balanza colocar a ambas artes en una posición de igualdad.

Miguel RIVAS VENEGAS: *Enemigos de la raza: retórica y lenguaje nacionalsocialista en el pensamiento de Onésimo Redondo y Ramiro de Ledesma Ramos*

Universidad Autónoma de Madrid/ Humboldt-Universität zu Berlin

m.rivas.venegas@gmail.com

La construcción del discurso fascista en España no puede entenderse sin la aportación de quienes fueron dos de sus más tempranos ideólogos, Onésimo Redondo y Ramiro de Ledesma Ramos.

Los diarios “*Libertad*” y “*La Conquista del Estado*”, dirigidos por ambos, propagaron una ideología y una propaganda muy similar a la que encontramos en *Mein Kampf* o en las publicaciones nacionalsocialistas. La metodología propagandística del NSDAP y su retórica fue asimilada profundamente por Redondo y Ramos: ambos hablaban alemán con fluidez y establecieron contacto con organizaciones nacionalsocialistas antes de fundar sus periódicos.

Mi análisis exhaustivo de la terminología y la retórica empleada por estos hombres sugiere, en efecto, similitudes muy claras con la “*Lingua Terti Imperii*” que estudió Klemperer y que posteriormente analizaron otros expertos en la materia como Lutz Winkler y Felicity Rash.

Arantxa ROMERO: *A través el trazo. Pintura caligráfica y poesía en el París de 1940-60.*

Facultad de Geografía e Historia, Universidad Complutense de Madrid

arantxaromerogonzalez@gmail.com

La presente comunicación muestra una investigación que tiene por objeto principal la reflexión sobre la interdisciplinariedad en las artes y de lo poético como posible gozne que las une y al tiempo diferencia, desde la perspectiva del postestructuralismo y su desmontaje del lenguaje, a través de un panorama cultural específico elegido como caso de estudio. Este será el grupo de poetas que, vinculados a las actividades del grupo Cobra y al contexto parisino que durante la década de 1940-60 (esa horquilla entre el automatismo y la abstracción), abandonan la palabra poética para iniciar o a veces combinar una nueva línea de pintura caligráfica a raíz de la influencia común de la caligrafía oriental, principalmente china: Henri Michaux, Pierre Alechinsky, Christian Dotremont, Brion Gysin o Jacques Calonne entre otros.

Andrea DE LA RUBIA GÓMEZ-MORÁN: *Amatya US Bangdel: “The First Modern Artist of Nepal*

Universidad Complutense de Madrid

adlrubia@hotmail.com

Esta propuesta de comunicación versa sobre la historia del arte contemporáneo nepalí centrada en los pintores Gehendra Man Amatya y Lain Singh Bangdel.

A pesar de que ambos fueron protagonistas durante el desarrollo creativo de la segunda mitad del siglo XX, el hecho de que la monarquía de los Shah favoreciese continuamente a Bangdel, artista de Darjeeling cuya obra al estilo impresionista era mucho más sosegada que la violenta pintura abstracta de Gehendra Man Amatya, ha provocado que con el paso del tiempo Amatya y su arte hayan quedado postergados casi en el olvido.

El objetivo de esta comunicación es, por tanto, el de una aproximación y diálogo sobre el nudo que atasca toda la historia del arte contemporáneo nepalí hasta el día de hoy: la de quien es entre ambos, y en palabras del propio Amatya, “The First Modern Artist of Nepal”.