

tertulias..

Cuerpo, mente y espíritu

Apreciaciones
del segundo congreso de estudios
interdisciplinarios de arte, diseño y cultura

Índice

Pag. 4

Introducción, ¿Qué son las tertulias?

Huberta Márquez Villeda

Pag. 5

Relatoria “El fruto de la experiencia”

Carlos Fabián Muñoz Rosales

Pag. 7

¡Recta final ! Relatos de la mesa de
“Investigación–producción y procesos de creación
en las artes y el diseño”

Azul Reyes

Pag. 10

Relatoria El arte y diseño como pilares de la
educación

Fátima Reyes Moranchel

Pag. 13

¡La última y nos vamos! Estudios de Estudios de Arte,
Diseño y Desarrollo Sustentable (en el marco de la
ODS)

Azul Reyes

Pag. 16

Relatorías Del Segundo día de la jornada matutina del
Congreso de Arte, Diseño y Cultura

Miriam Vázquez

Pag. 19

Segundo Congreso Interdisciplinar de Estudios
Interdisciplinarios del Arte, Diseño y Cultura

Daniela Mungia

Pag. 26

Reflexión de las tertulias

Fátima Reyes Moranchel

tertulias...
Cuerpo, mente y espíritu

Coordinadora del SIADyD

Alma Elisa Delgado Coellar

Coordinadora tertulias

Huberta Márquez Villeda

Diseño editorial

Fátima Reyes Moranchel

Ilustraciones

Azul Reyes

Carlos Rosales Muñoz

Fátima Reyes Moranchel

SIADyD
SEMINARIO
INTERDISCIPLINARIO
DE ARTE y DISEÑO

Introducción

¿Qué son las tertulias?

Por Huberta Márquez Villeda

Las tertulias son una actividad que desarrolla el SIADyD con el fin de compartir e intercambiar opiniones sobre algún tema en específico. La colaboración es un eje central para incentivar el pensamiento creativo y crítico.

El Fruto de la Experiencia

Por Carlos Fabián Muñoz Rosales

“La ciencia más útil es aquella cuyo fruto es el más comunicable”

-Leonardo Da Vinci

El 2do Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios del Arte, el Diseño y la Cultura es un espacio que enriquece el conocimiento, un lugar en donde se construyen diálogos, se comparten reflexiones, se presentan ideas que permiten enfatizar la importancia e impacto de la divulgación científica y la investigación en las artes, el diseño y la cultura. Es una gran plataforma de difusión y colaboración que conlleva la planeación estructurada, organizada de un equipo de trabajo para un evento de esta magnitud. A través del presente escrito relataré mi experiencia como miembro partícipe del comité organizador de este 2do encuentro.

Sin duda fue una experiencia única y grata, es la primera vez que en mi trayectoria profesional formé parte de la organización detrás de un Congreso Internacional de modalidad virtual y, en conjunto, participé activamente como asistente de la misma durante los tres días que representaron su desarrollo. A lo largo de éstos días mis actividades se desempeñaron en brindar asistencia al apartado tecnológico de las salas y la elaboración de material gráfico y visual para la presentación del evento.

Como primer sentimiento me encontraba algo nervioso debido a la trascendencia del encuentro, sin embargo también surgía en mí un entusiasmo por, además de dar comienzo, conocer la dinámica que rodea un comité organizador. Tras completar con éxito el programa, puedo comentar que dentro de las dificultades que pude experimentar fueron, en una parte, la conectividad ya que en mi hogar la conexión a internet suele no ser la más rápida por lo que en algunos momentos me conectaba y desconectaba de las sesiones, a pesar de estas situaciones se lograba restablecer, lo que me permitía continuar desempeñando las actividades de asistencia y soporte.

Por otro lado, aunque muy mínimo pero a mi parecer cómico de relatar, el desconocimiento de específicos controles en el software del programa utilizado para las sesiones en línea me complicó realizar de pronta manera una que otra tarea, no obstante supe encontrar soluciones que no me tomaran mucho tiempo de acción. Es curioso porque al formar parte de una generación que creció junto con el veloz desarrollo tecnológico del iniciado siglo XXI y del cual se nos asocia de poseer el conocimiento general del manejo de las

nuevas tecnologías, más aparte haber vivido una pandemia que nos acercó a utilizar diariamente este tipo de programas, se me haya presentado dificultades en éste rubro.

A pesar de mencionar específicas dificultades desde mi vivencia, no representaron un porcentaje alto en comparación a la mayoría de facilidades que pude encontrar para elaborar mis actividades asignadas.

Por otra parte, también experimenté el asistir de principio a fin a un Congreso Internacional por primera vez, aunque detrás de bastidores la oportunidad de presenciar cada una de las ponencias, de escuchar la participación e intercambio de reflexiones de todos los asistentes, moderadores y ponentes es maravilloso.

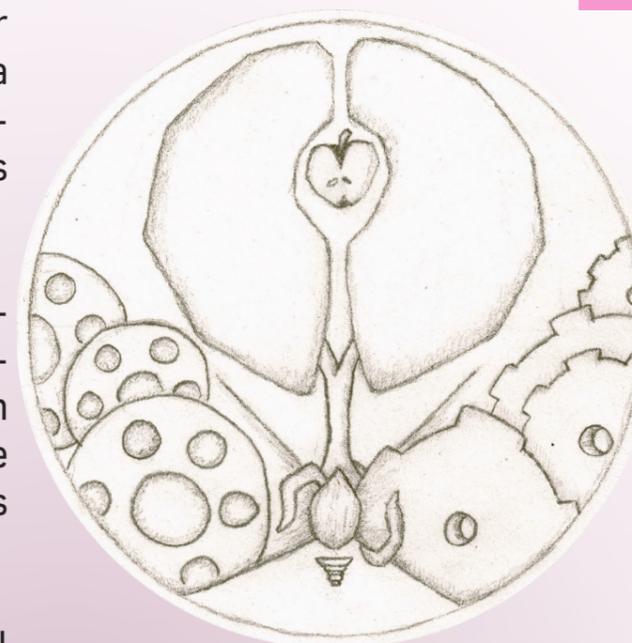

Ilustración de Carlos Muñoz Rosales

Para finalizar, realmente para mi este Congreso Internacional significó una gran oportunidad para expandir mi conocimiento y nutrir mi mente, de formar parte de la construcción de nuevos paradigmas que nos envuelven y nos permiten trazar el camino a nuevos entendimientos en la comprensión de las artes, el diseño y la cultura en un espacio libre del intercambio entre disciplinas donde se prioriza la difusión del conocimiento para el alcance de todos. Si tuviera que ejemplificar mi experiencia metafóricamente, sería como una semilla que al germinar nace una planta, la cual se nutre, crece y de ella surge el fruto. Sin duda la frase que cito al inicio de mi texto representa muy bien lo que es el 2do Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinarios del Arte, el Diseño y la Cultura.

¡Recta final! Relatos de la mesa de “Investigación-producción y procesos de creación en las artes y el diseño”

Por Azul Reyes

A las 4:20 pm y se da el banderazo para las conferencias vespertinas del último día del congreso. La Dra. Alma Delgado nos da la bienvenida así como una breve introducción a la temática principal, en donde desmenuzaremos esta figura tan intimidante como es la creatividad.

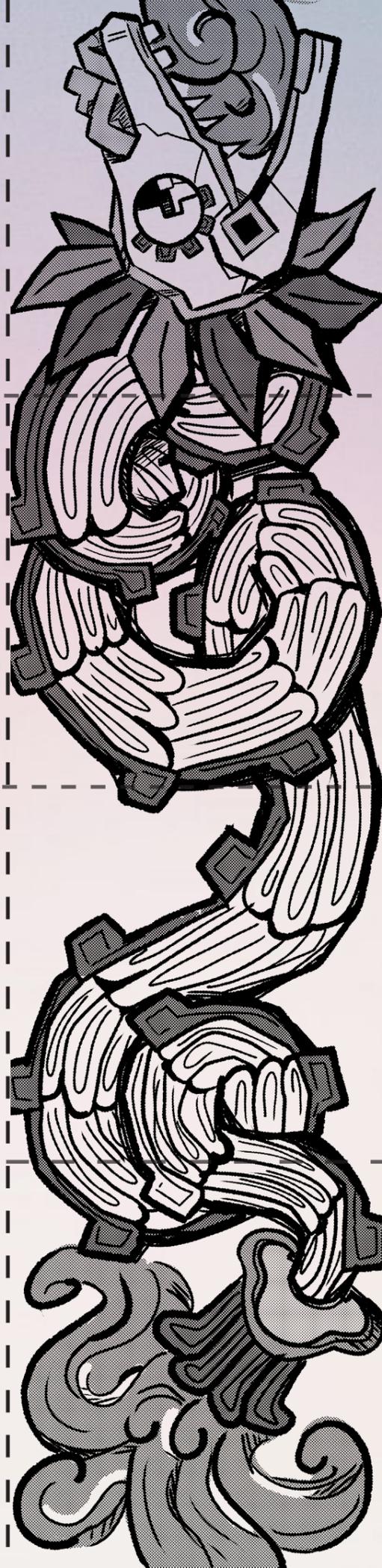
Josué Almanza comienza la tarde con “Bios Lumen”, proyecto que toca el caso de Alma, una mujer electrocutada de manera accidental cuya foto es publicada en un periódico de nota roja con el titular: “Mujeres se electrocutan intentando robarse la luz”. Josué describe las estrategias (fanzines, cómics, etc) que utilizaron para que Alma pudiera dar réplica a los medios que hicieron de su trauma un espectáculo basado en el prejuicio, cambiando la narrativa para reivindicar su voz.

A continuación Cristina Loya nos habla acerca de la accesibilidad en las artes visuales. Describe cómo las expectativas de habilidad y técnica en el arte son inalcanzables; propone al collage y las técnicas secas (pastes y lápiz) como puertas de entrada más adecuadas. Cristina resalta la dimensión social de la creatividad, los grandes movimientos artísticos son productos de sentimientos colectivos, no individuales, el arte se beneficia de su diversidad. La acción creativa es una de conexión.

¡Imprime esta página!

Y la siguiente por los dos lados de la hoja

1. Corta por la línea negra punteada
2. Dobra por la línea gris punteada
3. ¡Disfruta tu acordeón!

Laura Herrera toma la batuta para hablar de las “contra-pedagogías de la crueldad”. Define a una pedagogía de la crueldad como aquella, que perpetúa mecanismos de opresión (racismo, patriarcado, capitalismo, etc); estas fomentan una jerarquía donde los menos “poderosos” (niños, mujeres, ancianos, personas discapacitadas, etc) son tratados como ciudadanos de segunda clase.

Nuestra ponente identifica esta crueldad sistémica en el espacio estudiantil en la forma de la figura del “estudihambre” que solo no tiene ni dinero ni tiempo para comer. Como protesta realizó un performance llamado “la comida no se olvida”, en el cuál proporcionó comida saludable de manera totalmente gratuita a los estudiantes, los cuales se mostraron sorprendidos ante el acto poco común de generosidad.

Pongámonos científicos, Martha Soto y Fabiola Laurent nos hablan del proceso de creación artística desde las neurociencias. La abstracción se nos presenta como un elemento clave en esta ecuación, la representación abstracta es el mecanismo del lenguaje simbólico y a su

vez la expresión del mundo interno.

El arte no existe de manera aleatoria, constituye el artificio humano fundamental que dio vida a la ciencia a través del lenguaje. La “Investi-creación” es un concepto que describe la creatividad intencionada e iterada en el plano material. Así nos lo propone el proyecto de Huberta Marquez, Alma Delgado y Luana López, el cual documenta el proceso de creación del mural de la carrera de Farmacia para Fes Cuautitlán.

El mural representa tres caras de la farmacia: sus orígenes como magia curandera, la medicina tradicional mexicana descrita en el Códice De la Cruz-Badiano y la farmacia moderna; toda la simbología fue elegida y verificada minuciosamente. La cohesión de las fases de esta misma luna trascienden la pura decoración con historia y significado.

Angie Alquicira toma la palabra con el “Uso del Manga y el Anime en los Procesos Creativos del Arte y Diseño”. Mucha de la gráfica contemporánea bebe del anime, debido a una generación entera que ha encontrado refugio en este.

Las innovaciones en el estilo de dibujo, storytelling visual y animación convierten al anime/manga en uno de los referentes más importantes del diseño.

Se hacen comunidades alrededor de estas series en donde se crea arte (fanart) y literatura (fanfic) que agrega valor a la obra original, conectando al espectador y al autor.

¡Empieza el bloque de preguntas! La moderadora pide a la audiencia su síntesis del concepto de “investi-creación”, he aquí algunas de las retroalimentaciones: participante A cree que la “investi-creación” es situar la creación artística en la contemporaneidad; la Dra. Huberta menciona que se debe reconocer crear e investigar como un solo acto cíclico.

Participante B quiere saber la opinión de Laura Herrera sobre la ternura radical como resistencia creativa, Laura responde que no es familiar con el tema, pero que este tipo de afecciones operan en contraposición a la crueldad como actos de fe.

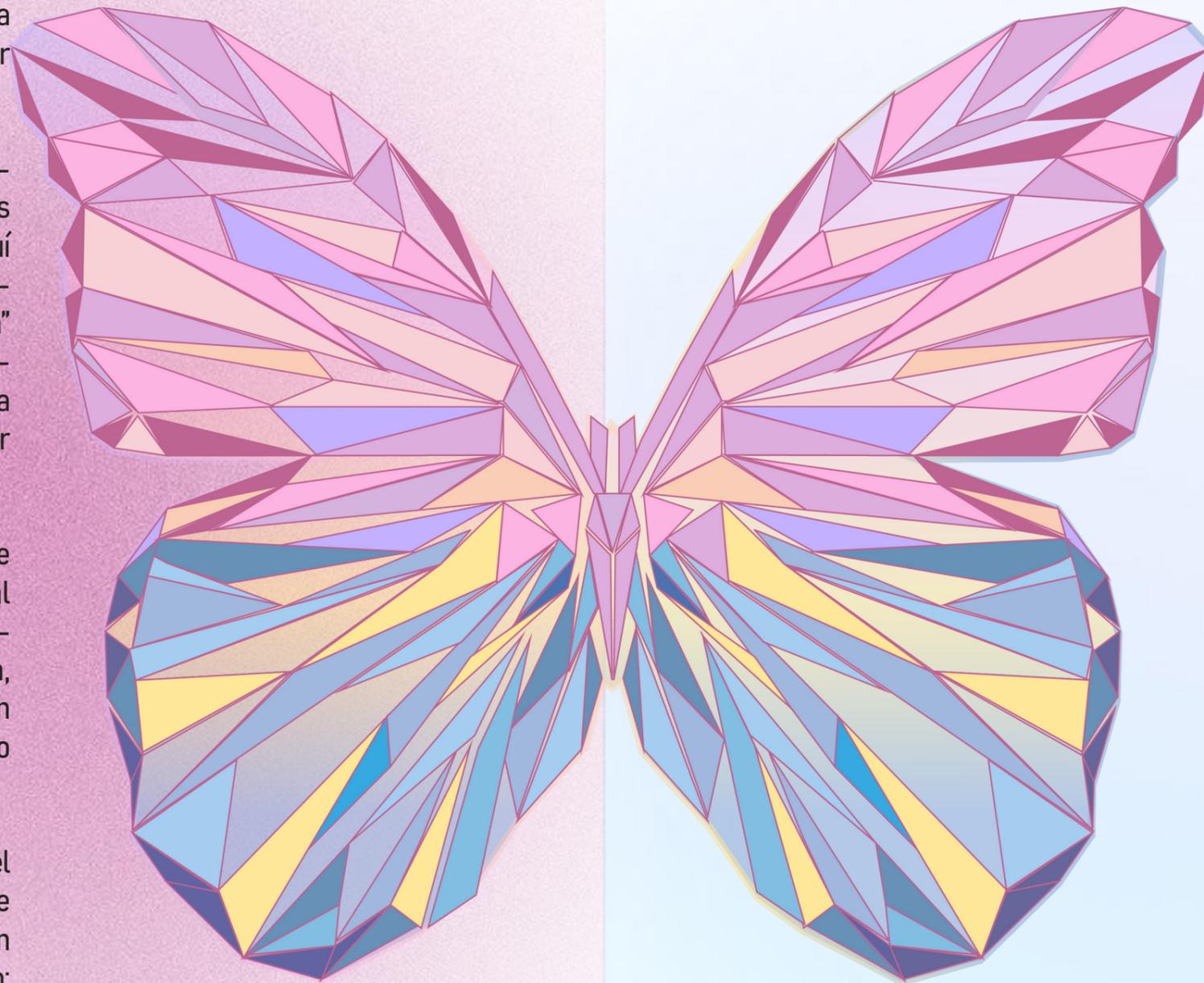
Para culminar la sesión, el presidente del ALADI (Asociación Latinoamericana de Diseño) el Prof. Paolo Bergomi envía un mensaje a los asistentes del congreso: “En este encuentro tenemos en claro que estamos nadando, en un mundo turbulento en donde es vital un espacio de encuentro entre el desafío y la mirada de un diseño que ofrece soluciones”

El arte y diseño como pilares de la educación

Por Fátima Reyes Moranchel

En el marco del segundo Congreso de Estudios Interdisciplinarios, organizado por el Seminario Interdisciplinario del Arte y el Diseño, se llevaron a cabo diversas mesas de trabajo con la participación de docentes, licenciados y doctores provenientes de distintas instituciones académicas. Una de estas mesas, titulada “Educación en las artes y los diseños”, estuvo centrada en compartir experiencias, estrategias y reflexiones sobre la enseñanza del arte, el diseño y las humanidades, desde enfoques pedagógicos, creativos y metodológicos.

A lo largo de las presentaciones, se abordó la necesidad de repensar las metodologías tradicionales, proponiendo enfoques educativos más integradores que promuevan la creatividad, el pensamiento crítico y el trabajo colaborativo. Se insistió en que la enseñanza artística debe ir más allá de lo técnico y ofrecer una experiencia formativa que impacte tanto el ámbito académico como el desarrollo personal de los estudiantes. En este sentido, se destacó la importancia de integrar las humanidades a los procesos científicos, así como preservar la dimensión humana dentro de la educación y la creación artística.

Los ponentes coincidieron en señalar al docente como una figura fundamental frente a las transformaciones educativas actuales. No solo el conocimiento, sino también la experiencia personal del profesorado, resultan esenciales para brindar una enseñanza significativa y enriquecedora. Algunas experiencias pedagógicas basadas en actividades artísticas y expresivas —como dibujo, pintura, performance o fotografía— demostraron tener un impacto positivo en la calidad educativa, el rendimiento estudiantil y la participación tanto de alumnos como de padres de familia.

Otro de los ejes destacados fue la relación entre teoría y práctica en los procesos de enseñanza, especialmente en el ámbito del diseño gráfico e industrial. Se cuestionó la tendencia a tratar ambos elementos por separado, ya que una formación efectiva en diseño requiere una interacción constante entre técnica, reflexión y experiencia. También se abordó la noción

del proceso creativo como una forma de investigación, donde incluso las etapas previas a la creación final son consideradas parte integral del acto artístico.

Se reflexionó además sobre el diálogo entre distintas disciplinas, particularmente entre el diseño y la literatura. Se expuso cómo estos lenguajes pueden entrelazarse y generar nuevas formas de expresión artística que favorecen una comunicación más rica, simbólica y sensorial con el público. Esta relación interdisciplinaria fue ejemplificada a través del concepto de Écfrasis, que vincula la representación verbal con la visual, estableciendo conexiones profundas entre ambas formas de arte.

Por último, se abordó el tema de la innovación en los programas educativos, sobre todo en lo que respecta al diseño industrial. Se discutió si los actuales planes de estudio contemplan adecuadamente la innovación, concluyendo que es necesario fomentar estructuras pedagógicas más flexibles, capaces de responder a las necesidades sociales y a los cambios culturales y tecnológicos.

En conjunto, esta mesa de trabajo reafirmó la relevancia de una educación

artística que no se limite a transmitir conocimientos técnicos, sino que fomente procesos creativos, pensamiento crítico y el desarrollo integral del individuo desde una perspectiva humanista e interdisciplinaria.

En conclusión, quedó claro que el arte no debe ser visto únicamente como una asignatura complementaria, sino como una herramienta fundamental para el desarrollo crítico, creativo y humano del individuo.

Asimismo, se reconoció que el rol del docente es clave en este proceso, ya que su conocimiento y experiencia pueden marcar una diferencia importante en la forma en que se construye y transmite el saber, de manera conjunta, las reflexiones compartidas apuntan hacia una educación en las artes que no sólo valore lo técnico y estético, sino que también se comprometa con una formación integral, innovadora y consciente del contexto social en el que se desarrolla.

Las artes y el diseño, desde esta perspectiva, son motores de cambio, expresión y construcción de identidad.

Ilustración de Fátima Reyes Moranchel

¡La última y nos vamos!

Estudios de Arte, Diseño y Desarrollo Sustentable (en el marco de la ODS)

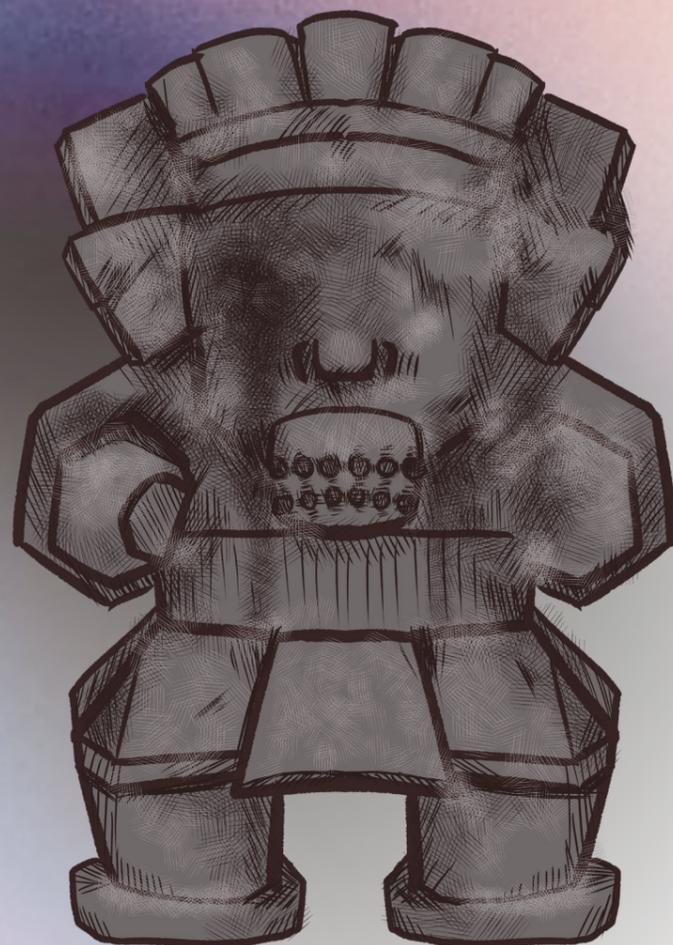
Por Azul Reyes

Son casi las 7 de la noche y después de una intensa jornada nos despedimos con dos mesas simultáneas, hoy nos encontramos en la sala A, la dedicada a los Estudios de Arte, Diseño y Desarrollo Sustentable (en el marco de la ODS). Nuestra moderadora se presenta, la Mtra. Monica Rodriguez nos introduce al tema principal, alentar a las comunidades arte diseño imaginar y construir un futuro más justo e inclusivo objetivos de desarrollo sostenible.

Francisco Javier Acosta nos saluda desde el Ecuador con su ponencia sobre el "Diseño Urbano Táctico como Instrumento de Placemaking", en donde realza la importancia de un urbanismo participativo para evitar el maltrato del espacio público.

Pone en foco a las barreras arquitectónicas de las ciudades que separan las clases marginadas de manera hostil. En su trabajo referencia el libro "La muerte y vida de las grandes ciudades" de Jane Jacobs, en donde las ciudades que no están diseñadas al beneficio de la comunidad están condenadas a una muerte lenta, consecuencia de la

falta de mobiliario urbano y elementos accesibles que alienen a su habitantes a salir y crear cultura. Coloca el ejemplo del Durán y Guayaquil, ciudades de Ecuador que debido a su priorización a los coches y la falta de organización comercial poco a poco se vuelve una ciudad fantasma, una cáscara de asfalto sin identidad. Propone

redireccionar el espacio público para lograr una mayor cohesión social y crear espacios accesibles así como aplicar prácticas de intervención urbana participativas de fácil ejecución para que los habitantes de la ciudad puedan reconquistar sus lugares.

Hablando de transformar espacios Cristina Lopez nos presenta sus observaciones del "Turismo Sostenible" para el crecimiento económico de comunidades originarias.

Remarca que este tipo de turismo puede mejorar el acceso a las comunidades (infraestructura en caminos), mejorar sus servicios (porque se convierte en una zona de interés económico) y preservar estos entornos. Menciona que el turismo sustentable puede ayudar a erradicar la pobreza y el diseño de rutas turísticas a preservar sitios ceremoniales y conocimiento ancestral.

Todo esto aunado a un comercio justo que empodere a los habitantes con el control económico de sus propios espacios. La ponente reconoce el peligro que es caer en la mercantilización y el turismo de masas que erosionan la cultura para volverla espectáculo. Es importante que se reconozcan estos retos para no volver a tropezar con la misma piedra (véase Tulum).

Cuando algo se vuelve un objeto de consumo por y para la producción se pierde su riqueza cultural. Maritza Reyes y Jesús de Hoyos lo exponen en "Sequía en el planeta azul: análisis desde perspectivas culturales y sociales" que nos muestra la ironía de la mercantilización del agua en un territorio donde antes tenía una fuerte carga cultural y espiritual, digo, hasta el símbolo nacional del águila devorando a la serpiente está en medio de un lago.

México consume sus recursos hídricos como si fuesen palomitas, entre sistemas poco eficientes de agricultura y ganadería, así como el desecho indiscriminado de residuos peligrosos en ella, nos encontramos en una sociedad que se niega a reconocer su propia historia y ambiente, así llegamos a que la Ciudad de México se inunde cada jueves y aún así haya falta de agua en las colonias. El símbolo del agua se disuelve en sí mismo hasta un sinsentido, recuerdos de lo que fue en una fábula sin moraleja que no cambia las aguas negras, la lluvia ácida y la sed que devora.

Hemos llegado al final, nuestra moderadora agradece la participación de todo el equipo que hizo posible el congreso. Después de dos días de jornadas intensas y enriquecedoras nos encontramos en el cierre del evento que ha unido a más de 90 participantes y 70 entidades académicas internacionales en un solo espacio virtual. A su vez nos extiende una invitación a lo que será el Congreso Latinoamericano de Diseño, evento híbrido a realizarse en México este noviembre del 2025 ¡Sigan viendo!

Relatorías Del Segundo día de la jornada matutina del Congreso de Arte, Diseño y Cultura

Por Miriam Vázquez

Durante el segundo día de actividades en la jornada matutina del Congreso de Arte, Diseño y Cultura, se presentaron diversas mesas y ponencias que abordaron temáticas vinculadas al análisis iconográfico, la identidad cultural, la representación de género y la visibilización del arte como herramienta de resistencia social y política. A continuación, se presenta una relatoría de los principales temas tratados y su relevancia dentro del contexto contemporáneo del arte y el diseño.

Bordados Otomies: iconografía y resistencia cultural

La primera ponencia del día estuvo a cargo del investigador que abordó un análisis iconográfico de los bordados otomies, centrado en la región de Hidalgo. A través de esta presentación, se destacó cómo los bordados, muchas veces considerados únicamente como elementos decorativos o artesanales, contienen una profunda carga simbólica y semiótica. Se habló sobre cómo los íconos representados —aves, magueyes, flores y otros elementos naturales— son en realidad símbolos cargados de significado dentro del imaginario cultural otomí.

Ilustración de Fátima Reyes Moranchel

Estos bordados no solo reflejan una tradición ancestral, sino que son testimonios vivos de una lucha constante por preservar la identidad y la memoria colectiva frente a la amenaza de homogeneización cultural impuesta por el mundo occidental. Asimismo, se abordaron de manera general las técnicas empleadas en la elaboración de los bordados, así como las materias primas utilizadas, destacando la estrecha relación entre naturaleza, espiritualidad y arte en la cosmovisión otomí.

Hiperfeminidad y subversión: moda, género e identidad

La siguiente ponencia abordó el tema de la hiperfeminidad y su versión crítica, a través de un análisis del vestuario de las denominadas “hiper reinas”, en un marco teórico que cruzó estudios socio-culturales, teoría queer, moda y fenomenología. El ponente inició su exposición con una revisión del concepto de hiper reinas,

asociadas principalmente a las drag queens contemporáneas, cuyas prácticas de vestimenta y expresión corporal desestabilizan los parámetros tradicionales del género.

Se mencionaron conceptos como la performatividad de género, las tecnologías del cuerpo, así como la fenomenología de los objetos queer, para explicar cómo la indumentaria puede funcionar como una herramienta crítica y política.

La hiperfeminidad no se presenta aquí como una exageración banal de lo femenino, sino como un dispositivo simbólico que denuncia, parodia y subvierte las normas de género impuestas por el sistema patriarcal. En este contexto, el vestuario no solo se analiza como un fenómeno estético, sino como un campo de disputa simbólica donde se negocian identidades, deseos y resistencias. Las drag queens, a través de su indumentaria, se convierten en cuerpos disruptivos que

cuestionan el binarismo y abren paso a nuevas narrativas posibles.

Subversión, performance y resistencia: el caso de Trolley

La tercera ponencia de la jornada trató sobre el tema de la subversión, el performance, la fiesta y la resistencia, centrado en el caso del colectivo Trolley en el contexto del Santiago nocturno clandestino, en Chile. Desde un enfoque antropológico y cultural, se examinó cómo estas manifestaciones artísticas, desarrolladas en espacios alternativos y marginales, funcionan como formas de resistencia política frente a contextos de represión, vigilancia o invisibilización.

El caso de Trolley se presentó como un estudio de caso paradigmático de cómo la fiesta puede convertirse en un acto performático con contenido político. Se establecieron paralelismos con fenómenos similares ocurridos

en México, donde también los espacios de fiesta clandestina han servido históricamente como refugio, trinchera y espacio de expresión libre para cuerpos e identidades disidentes.

La presentación concluyó con una reflexión sobre el arte como medio para expresar los fenómenos sociales y políticos actuales, destacando el papel del performance como lenguaje cargado de sentido y poder transformador

Cierre de la jornada. La jornada concluyó con una ronda de preguntas dirigida a los ponentes de las últimas mesas, donde el público participante pudo dialogar directamente con los expositores, aclarar dudas y compartir reflexiones. Este intercambio enriqueció aún más las temáticas abordadas y permitió tejer conexiones entre los distintos ejes de discusión del día: identidad, género, territorio y resistencia cultural.

Ilustración de Fátima Reyes Moranchel

Segundo Congreso Interdisciplinar de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y Cultura

Por Daniela Mungia

El jueves 10 de abril se realizó el último día del Segundo Congreso Interdisciplinar de Estudios Interdisciplinarios del Arte, Diseño y la Cultura, con la primera mesa a cargo de el Dr. Jose Luis Diego Hernandez Ocampo.

Durante esta jornada se presentaron ponencias que abordaron temas como la representación del cuerpo femenino en el arte, los estilos del diseño gráfico contemporáneo, la relación entre objetos utilitarios y arte, y algunos otros. Se presenta una relatoría de los temas presentados y la importancia de pensar el arte, el diseño y la cultura desde perspectivas críticas e interdisciplinarias.

**Cuerpo resignificado.
Representación del cuerpo femenino en el arte.**

A cargo de la Dra. Marta Gabriela Camacho, del Colegio de Morelos, México.

Su exposición hizo un recorrido sobre cómo el cuerpo femenino ha sido representado en el arte, desde las diosas y figuras mitológicas de la cultura grecolatina hasta llegar al arte contemporáneo, donde se plantea un cuerpo emancipado.

Se analizó cómo el simbolismo ha marcado estas representaciones, diferenciando las perspectivas masculinas y femeninas, apoyándose en ejemplos visuales.

La ponente también habló sobre cómo la misoginia influenció el papel de las mujeres artistas, mencionando figuras como Clara Peeters y Valentine Saint, esta última destacando por declararse feminista y mostrar el cuerpo femenino de forma genuina, más allá de la mirada masculina.

Caracterización de los estilos del diseño gráfico aplicados en el cartelismo en la época contemporánea.

Ponencia a cargo de la PhD Mireya Lauren Gareca Apaza, de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca, Bolivia.

Inició definiendo al cartel como una herramienta gráfica diseñada para transmitir mensajes de forma clara y efectiva. Durante su exposición abordó distintos tipos de carteles: informativos, formativos, corporativos, de espectáculo, políticos y comerciales.

Explicó los orígenes del cartel y mencionó figuras importantes como Jules Chéret. También describió los principales estilos artísticos que influyeron en el cartelismo, como el Art Nouveau, Art Déco, Constructivismo, Bauhaus, Pop Art y finalizó con el Minimalismo.

Ilustración de Fátima Reyes Moranchel

Objetos utilitarios y obras de arte. Flacones, tarjetas perfumadas y publicidad, de la Belle Epoque a la primera mitad del siglo XX.

A cargo de la ponente Pamela Xochiquetzal Ruiz Gutiérrez, de la Universidad Autónoma Metropolitana - Cuajimalpa, México. Enfocándose en el vínculo entre diseño y arte desde la Belle Époque hasta mediados del siglo XX.

Comenzó con una breve introducción hablando sobre: cómo junto al desarrollo industrial, el diseño ganó reconocimiento, especialmente en la moda y la perfumería, analizando los objetos utilitarios desde una perspectiva semiótica.

Se abordaron casos como Emile Gallé y la École de Nancy, colaboraciones entre Steve Monégai y Eduard Casellas, los carteles de Maja y la visibilidad catalana, así como los diseños de Salvador Dalí, Elsa Schiaparelli y Leonor Fini para envases de perfumes.

La ponente resaltó cómo los perfumistas valoraban el trabajo de artistas y diseñadores, destacando también el papel de las tarjetas perfumadas y la publicidad como expresiones culturales. Finalizó diferenciando el papel de un artista y un diseñador.

Mapeos sobre la exclusión: arquitecturas y diseños hostiles en el centro de Armenia (Colombia)

Carlos Alberto Castaño-Aguirre, de la Universidad de San Buenaventura Armenia, presentó la ponencia “Mapeos sobre la exclusión”, enfocada en la arquitectura y el diseño hostil en la ciudad de Armenia, Colombia.

Expuso el contexto histórico y social de la ciudad, marcada por crisis económicas y desastres naturales, para explicar cómo surgieron prácticas de exclusión urbana.

Analizó conceptos como arquitectura defensiva, diseño desagradable, servicios fantasmas y arquitectura de expulsión, mostrando cómo los espacios públicos se transforman para repeler o controlar ciertos grupos sociales.

Concluyó que el diseño y la arquitectura son dinámicos y, dependiendo del contexto, pueden volverse herramientas de exclusión, reflejando tensiones, desigualdades y resistencias en el espacio urbano.

Cuerpos en construcción: los artefactos como territorio de experimentación A+D.

A cargo de la ponente María Isabel Naranjo Cano, de la Universidad de San Buenaventura y la Universidad Nacional de Colombia. La ponente resaltó el análisis del cuerpo como territorio sensible desde la intersección entre arte, diseño y escultura. Partió de la Bauhaus para hablar de artefactos corporales, nuevas pedagogías y corporalidades, explorando cómo el diseño de vestuario, la performance y la escultura dialogan para extender el cuerpo. Destacó conceptos como volumen, forma, textura y peso en la creación de cuerpos híbridos y prótesis artísticas, utilizando materiales no convencionales y metodologías de investigación-creación.

Concluyó que los artefactos corporales descentralizan la escultura, el vestido y la arquitectura hacia el cuerpo como espacio de exploración crítica y estética.

En la sesión de preguntas y respuestas, se discutió la relación entre los espacios geográficos actuales y el cuerpo. También se mencionó la inclusión y exclusión social a través de la arquitectura y el diseño urbano. Los ponentes recibieron felicitaciones por la calidad y profundidad de sus ponencias, y se destacó el valor de repensar el cuerpo y los espacios desde distintas perspectivas.

Segunda mesa: Manual de Instrucciones para un Planeta Compartido: Poesía y Diseño desde la Interespecificidad.

A cargo de los ponentes Azael Pérez Peláez y Julio César Romero Becerril, Universidad Autónoma del Estado de México. Presentaron un proyecto interdisciplinario que fusiona poesía visual y diseño experimental para cuestionar el antropocentrismo.

Su objetivo es crear un zine de 20 páginas que integre poemas, acuarelas y elementos interactivos con materiales biocompostables, priorizando necesidades ecológicas y corporales diversas.

El proyecto se centra en tres ejes:

1. Desafiar la hegemonía sensorial humana.
2. Proponer diseños parasimpáticos a través de interacciones multisensoriales.
3. Documentar coautoría simbólica con especies no humanas.

El proceso incluye el mapeo poético, la creación de micro-poemas enterrados en plantas y la producción del zine con elementos biodegradables como semillas nativas y pop-ups manuales. Se espera que el zine genere interacciones documentadas tanto con humanos como con no humanos.

Este proyecto busca redefinir la relación entre especies a través de la poesía y el diseño, promoviendo una visión ecológica y accesible.

Guerra iconográfica en el Virreinato del Perú: El arte como medio de expresión indígena.

A cargo de la ponente María Lucía Boggiano Burga, Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. La ponente habló sobre cómo el arte en el Virreinato del Perú reflejó la resistencia indígena y la imposición de la autoridad española.

Destacó las imágenes incaístas que llegaron a nosotros, como las de Beatriz Clara Coya, que fusionaron simbología indígena y elementos coloniales. Los tocapus representaban no solo la tierra fértil, sino también el control de la espiritualidad inca.

En la escuela cusqueña, se destacó la perfección en los detalles, como los ángeles arcabuceros, creados para imponer respeto durante la evangelización. El arte fue una herramienta de resistencia y control, fusionando lo indígena con lo colonial

A cargo del ponente Joed Amílcar Peña Alcocer, Universidad de Oriente (Valladolid, Yucatán), México.

El ponente presentó un análisis sobre Xavier Batista, un caricaturista y escritor clave en la Revolución Socialista en Yucatán (1923-1953). La Revolución en la región construyó una red de intelectuales comprometidos con la cultura revolucionaria, y Batista se destacó como uno de ellos.

Su arte, considerado una "arte menor", se centró en la caricatura y el diseño gráfico, lo cual era disruptivo para la época.

Ilustración de Fátima Reyes Moranchel

Xavier Batista, ilustrador del socialismo yucateco: diseño gráfico, política y Revolución (1923-1953)

El ponente dio un poco de la biografía de Batista. Fue director de la Escuela de Bellas Artes de Mérida, lo que levantó cuestionamientos sobre el papel de un caricaturista al frente de una institución tan relevante. Aunque su carrera como intelectual revolucionario no tuvo éxito, su influencia en el mundo editorial fue significativa.

Colaboró en numerosos periódicos y caricaturas, y aunque su obra escrita fue escasa, sus sonetos reflejaron una profunda sinceridad artística.

El ponente destacó que, a pesar de no ser reconocido como un gran pintor, Batista dejó una huella importante en el contexto cultural y revolucionario de Yucatán.

A cargo de la ponente Christian Chávez, Facultad de Artes y Diseño, UNAM (México) La ponente presentó su investigación, resaltando que es un trabajo continuo de una tesis doctoral, hace una reflexión sobre el diseño entendido como un sistema complejo, abordando cómo el conocimiento emergente influye en la praxis creativa.

Dinámicas complejas en la praxis del diseño: Un acercamiento desde el conocimiento emergente.

Explicó que el proceso de diseño no es lineal, sino que evoluciona a partir de interacciones dinámicas entre distintos factores, lo que genera nuevas formas de conocimiento y transformación.

También habló sobre la morfología del proceso de diseño, destacando su carácter cambiante, adaptable y continuamente renovado en respuesta a contextos complejos.

La ponente destacó que el diseño, al ser un sistema complejo, requiere una praxis flexible y abierta al conocimiento emergente, donde el proceso creativo se transforma constantemente para adaptarse a realidades cambiantes.

Visualizar la historia a través de la imagen dialéctica.

Altagracia Calderón espectro y cognoscibilidad de una guerrillera mexicana.

A cargo de la ponente Maricela Márquez Villeda, secretaria Técnica del Consejo Nacional de Población, México.

La ponencia abordó el uso de la imagen dialéctica para deconstruir la memoria histórica, basándose en los conceptos de Walter Benjamin, Georges Didi-Huberman y Aby Warburg. Se explicó cómo hacer visible lo que antes fue opaco permite reconfigurar la comprensión del pasado, generando nuevos significados a partir de las imágenes. Maricela Márquez presentó el caso de Altagracia Calderón, trayendo su figura al presente mediante un enfoque multi temporal que revitaliza su legado en la historia mexicana.

Además, reflexionó sobre el papel de historiadores y artistas en captar las “pulsaciones de vida” del pasado a través de imágenes. La propuesta subraya la importancia de las imágenes dialécticas como herramientas para construir visiones históricas alternativas y críticas.

En la sesión se reforzó la importancia de la poiesis y la simpoiesis para entender la organización histórica y creativa. También se subrayó la necesidad de visibilizar personajes históricos olvidados que fueron clave en los procesos sociales.

Reflexión sobre las tertulias

Por Fátima Reyes Moranchel

Para finalizar, este proyecto me parece bastante interesante puesto que se comparten diferentes puntos de vista entre estudiantes, académicos, pero de igual forma el hecho de explorar temas bajo cierto foco artístico y de crítica, convierte esta actividad en algo más enriquecedor. La forma de transmitir y platicar sobre los temas expuestos se vuelve todavía más rica y útil tomando en cuenta que no sólo queda el material grabado, sino que se explica, de manera muy compleja a través de escritos, en donde todavía se puede ver más detalladamente la opinión y perspectiva de cada uno de los participantes en las tertulias.

Me parece muy interesante como en dichas publicaciones el material escrito se complementa con material ilustrativo creado por el alumnado y profesores, creando de alguna forma, la identidad de cada publicación. Considero que muchas veces como artistas y diseñadores, algunas veces nos limitamos o encasillamos en ciertos temas “relacionados a nuestro trabajo”, cuando la verdad es que cualquier tema puede ser analizado y tratado bajo la perspectiva de un artista, en cualquiera de, vaya, tipo

de arte, sean ilustradores, pintores, fotógrafos o escritores, y esto aporta una visión más diversa referente a lo expuesto, por mencionar un ejemplo, en la publicación de la tertulia titulada “Nada” se abordan perspectivas bastante interesantes que yo nunca me había puesto a pensar, pero que después de leerlas, mi visión respecto a lo que es la Nada, cambia considerablemente.

Para concluir, de modo sincero me parece que la forma en la que se aborda cada tema, tanto en el material grabado como en el escrito, fluye de manera natural, con precisión y sensatez, opino que es una excelente actividad para comparar puntos de vista desde un enfoque no sólo artístico sino crítico, pero lo más importante y destacable es el hecho de presenciar cómo sin importar tu posición como docente o estudiante, sigues aprendiendo, en este caso de manera conjunta, y personalmente pienso que eso es lo más bonito del proyecto Tertulias.

SIAYD
SEMINARIO
INTERDISCIPLINARIO
DE ARTE Y DISEÑO

