

Coloquios Investigadores
Departamento de Historia y Teoría del Arte UAM
Coordinación: José Riello

Memoria curso 2018-2019

Paz Sastre (Universidad Autónoma Metropolitana, México), *El arte de las redes. Manifiestos y vanguardias de la ‘revolución digital’* - Lunes 17 de junio de 2019, 11:30-13:00h

La recuperación, el análisis y la catalogación de manifiestos, cartas y declaraciones publicadas desde la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad busca documentar la historia social de internet a través de las voces que han participado y participan activamente en su definición. El objetivo principal es preservar parte de este acervo inmenso, frágil, disperso y a veces poco conocido de documentos que testimonian los debates surgidos en torno a la llamada “revolución digital”. Las voces individuales y colectivas heterogéneas difundidas en manifiestos, cartas y declaraciones permiten trazar distintas genealogías que han ido configurando poéticas y políticas de red en muchos casos antagónicas que aún conviven y discuten entre sí. Entre ellas se incluyen actores destacados como, por ejemplo, Ted Nelson, Richard Stallman, Bill Gates, John Perry Barlow, Hakim Bey o Jaron Lanier, junto a movimientos sociales y corrientes artísticas como el ciberpunk, el criptopunk, el ciberfeminismo, el software libre, la cultura libre, los makers, los hackers, el transhumanismo, el net art, los medios tácticos, el plagiarismo, el neoísmo, la piratería, el P2P, el culture jamming, el hacktivismo, el tecnochamanismo o el “open source everything”, entre otros. El acervo invita a reflexionar sobre la historia social de internet como proceso revolucionario y conduce a una revisión teórica del papel que han jugado manifiestos, cartas y declaraciones durante la modernización occidental y su relación con las vanguardias políticas y artísticas del pasado.

Sonia García López (Universidad Carlos III; Madrid), *Un cine que quiso ser. Mujeres en la Escuela Oficial de Cinematografía* – 22 de mayo de 2019, 12:30 h

Esta contribución abordó la experiencia de las mujeres que estudiaron dirección cinematográfica en el IIEC / EOC (Instituto de Investigaciones y Experiencias Cinematográficas / Escuela Oficial de Cine) en España durante la dictadura franquista. A pesar de que el centro comenzó su andadura en 1947, ninguna mujer se graduó en dirección cinematográfica hasta 1969, año en que consiguieron su título Josefina Molina y Cecilia Bartolomé. Sin embargo, antes de ellas, y a partir de 1952, pasaron por los estudios de dirección Manuela González-Haba, Elisa Corona, Angelita Asensio, Teresa Dressel, Kathryn Waldo y Helena Lumbreras. La mayoría de estos nombres resultan totalmente desconocidos, pero las prácticas que estas mujeres realizaron en la escuela nos descubren una parte de la historia del cine español que no ha sido contada y cuya recuperación supone cuestionar los preceptos sobre los que se asientan los cánones y las historias del cine tradicionales, basadas en criterios industriales, estéticos y autorales y asentadas sobre narrativas de éxito constituidas por grandes hitos y nombres ilustres. A partir de una investigación basada en la metodología del estudio de fuentes primarias (expedientes académicos, guiones, y

expedientes de censura), la realización de entrevistas y el análisis textual de los citados ejercicios cinematográficos, se puso de manifiesto la importancia de estas prácticas para la existencia de historias alternativas y no patriarcales del cine.

[Coloquios 2018-2019](#)

Cloe Cavero de Carondelet (LMU Múnich), *La niña ante la Puerta Dorada: intercesión, limpieza de sangre y santidad infantil en la Edad Moderna* – Martes 26 de febrero de 2019, 12 – 13:30h

Durante los siglos XVI y XVII, el culto a santos niños creció en toda Europa, y especialmente en España. Esto dio lugar a una producción renovada de imágenes y objetos, y a la fundación de nuevos espacios devocionales. Aunque a menudo originados en las acusaciones medievales de infanticidio ritual hechas a judíos y judeoconversos, los cultos a niños mártires deben, sin embargo, entenderse no sólo desde su carácter violento e intolerante, sino más bien como un fenómeno amplio con ramificaciones profundas en las ansiedades, miedos, y esperanzas cotidianas de la sociedad. ¿Cuál fue la relación entre la fragilidad de la infancia en la Edad Moderna y la ambigüedad de sus representaciones? Esta presentación respondió a ésta y otras preguntas desde el estudio de los cultos y de la cultura visual de la santidad infantil en la España moderna. Partiendo de la reconstrucción documental de la primera y única capilla dedicada al Niño de la Guardia en Madrid, hoy perdida, la autora presentó una nueva interpretación de este espacio y de las imágenes que la decoraban, entre las que se encontraba el *Abrazo ante la Puerta Dorada* de Eugenio Cajés.

Josefina Schenke (Universidad Adolfo Ibáñez de Santiago de Chile), *La Virgen del Socorro en Santiago de Chile. Paradojas de su origen, su milagro y su iconografía* - Miércoles 23 de enero de 2019, 11:30-13:00h

La pequeña figura de la Virgen del Socorro que se ha venerado hasta hoy y sigue venerándose en el altar mayor de la iglesia de San Francisco de Santiago de Chile es reputada como la primera imagen religiosa que llegó a la capital. La escultura fue protagonista de los inicios de la ciudad y concretó el asentamiento de los franciscanos en Santiago. La ponencia analizó la paradoja esencial anclada en la doble leyenda de su origen y que es común en las imágenes sagradas del cristianismo: la escultura habría sido donada en agradecimiento por la aparición milagrosa de su prototipo, la Virgen misma, durante una batalla contra los indios; no obstante, según otras fuentes, una procesión en honor a la escultura habría sido antecedente del mismo milagro. La figura mariana concentró el milagro de la Conquista y contribuyó a instaurar la visualidad cristiana en esos parajes, y representó el triunfo español y cristiano sobre los indios en la zona central de Santiago y la consecuente instauración de la ciudad y la apropiación de las élites políticas de la devoción primigenia. Su potencial simbólico fue, además, causa de la polémica apropiación por parte de los franciscanos de un lugar mercedario. Una segunda paradoja fundamental radica en su iconografía, que podría ser la de una María Magdalena al pie del Calvario, protagonizando así una “migración de sentido” común en lugares donde el acceso a imágenes de culto era difícil.

Ana Baeza Ruiz (Victoria and Albert Museum de Londres), *El camino hacia la renovación: la reconfiguración del museo de arte a mediados del siglo XX en Gran Bretaña* - Miércoles 28 de noviembre de 2018, 15:30-17:00h

La historia de la ciencia museística en Europa y EE. UU. tuvo un punto de inflexión durante la primera mitad del siglo XX. Progresivamente, los directores de museos se alejaron de las muestras recargadas de objetos y empezaron a favorecer exposiciones más selectivas bajo la influencia de nuevos planteamientos pedagógicos y del rol del museo como espacio de recreación. Entre los años 1920 y 1960, muchos museos innovaron en sus estrategias de visualización y buscaron mejorar su función educativa con el fin de llegar a un segmento de la población más amplio. Este replanteamiento dotó a muchos museos de un experimentalismo conceptual y práctico que tenía como objeto democratizar el acceso a sus colecciones, pero, a su vez, este proceso modernizador se caracterizó por una lógica gubernamental arraigada en el papel del museo como organismo reformador de la sociedad. Tomando como ejemplo el caso de la National Gallery de Londres, esta presentación abordó cómo el museo de arte de mediados del siglo XX se constituyó como un espacio polivalente que sostuvo las tensiones entre estos objetivos simultáneamente democratizadores y reformistas. Específicamente, el estudio se centró en la evolución de la National Gallery tras la Segunda Guerra Mundial, examinando cómo dichos esfuerzos, cada vez más profesionalizados, dieron pie y a la vez compitieron con modelos museísticos más democráticos y con la apertura del museo a grupos sociales más amplios y diversos.

Saúl Martínez Bermejo (Universidad Autónoma de Madrid), *Las ruinas en el viaje a Persia de Álvaro da Costa (1611). Una visión escéptica de la globalización* - Miércoles 7 de noviembre de 2018, 12:00-13:30h

La propuesta examinó el inédito *Tratado da Viagem* del soldado portugués Álvaro da Costa, en el que se recogen sus impresiones sobre las ciudades y ruinas que vio a lo largo de su viaje por Persia y el área mesopotámica bajo control del Imperio Otomano en 1611, y tuvo por objetivo mostrar que la resistencia de los viejos paradigmas interpretativos europeos en torno a las ruinas y la sucesión de monarquías en la historia mundial no debe confundirse con la capacidad creativa de Costa para incorporar sus observaciones y pruebas en esos modelos. Propuso asimismo que no todos los viajeros de la Edad Moderna deben ser interpretados como agentes de la modernidad occidental y que las múltiples interpretaciones sobre Babel y Babilonia no responden a una lógica del “descubrimiento” como acontecimiento único e irrevocable.

María Cruz de Carlos Varona (Universidad Autónoma de Madrid), *Maria Sybilla Merian y Alida Withoos: mujeres, arte y ciencia en la Edad Moderna* - Lunes 1 de octubre de 2018, 12:00-13:30h

La intervención se centró en el proyecto de exposición que se inauguró en octubre en la Universidad de Cantabria, co-comisariada por Monserrat Cabré (Historia de la Ciencia, UC) y María Cruz de Carlos Varona en torno a una parte importante de la producción cultural de los siglos XVII y XVIII: el dibujo científico. A través de una observación cuidadosa y con técnicas altamente depuradas, mujeres y hombres de toda Europa investigaron y representaron la naturaleza a color sobre papel, alcanzando grandes niveles de calidad artística. El aprecio hacia estos dibujos y su valoración como instrumentos de investigación y divulgación del conocimiento natural, hizo que circularan por Europa y también entre

continentes, pasando a formar parte de las grandes colecciones científicas de la época. Significativamente, un número importante de mujeres participó de este fenómeno científico y cultural. En calidad de comitentes, naturalistas, y artistas, las aportaciones de las mujeres al desarrollo de la botánica o la entomología fueron reconocidas y valoradas, pero su legado es todavía muy poco conocido por el gran público. La exposición da a conocer este fenómeno de la mano de la obra conservada en España de dos grandes naturalistas: Maria Sybilla Merian (Franckfurt 1647- Amsterdam 1717) y Alida Withoos (Amersfoort, ca. 1661/1662- Amsterdam 1730). La colección del Real Jardín Botánico conserva 21 dibujos atribuidos a ambas, nunca expuestos en España y que llegaron en 1785 a la corte de Carlos III formando parte de la colección científica comprada al médico y naturalista holandés Jan le Francq van Berkhey (1729-1812). Estas obras, junto a otras de la misma colección, han permitido reflexionar sobre aspectos como la historia de la autoría a la vez que mostrar la excelencia de las aportaciones de las mujeres a la cultura artística y científica de la Europa Moderna.

Luisa Elena Alcalá y Juan Luis González García (Universidad Autónoma de Madrid), *Spolia Sancta. Fragmentos y envolturas de sacralidad entre el Viejo y el Nuevo Mundo* - Jueves 20 de septiembre de 2018, 15:30-17:00h

Desde fines de la Edad Media, las autoridades eclesiásticas habían atribuido a las imágenes de culto y a las reliquias una misma esperanza de salvación, antes sólo propia de los sacramentos. La devoción estaba dotada de una recompensa precisa que convergía delante de las imágenes cultuales o los “fragmentos sacros”; ambas tipologías invitaban a la pía contemplación y su estatus los hacía destinatarios de la oración suplicatoria. Entre las monarquías ibéricas y sus territorios ultramarinos circularon tanto unas como otros, en un doble contexto transoceánico (i.e., Europa-América) como inter-americano, y coadyuvaron a la construcción de discursos identitarios. El Proyecto I+D de Excelencia que codirigimos (HAR2017-82713-P) y presentaron los autores en esta sesión parte de la teoría arqueológica de los *spolia* antiguos y medievales para tratar de adaptar sus elementos definitorios al ámbito de las reliquias y las imágenes de culto con valor de reliquia en la Edad Moderna. Al igual que sucedió con la reutilización de elementos “expoliados” de monumentos pretéritos para la decoración de nuevas construcciones, la (re)apropiación de los *Spolia Sancta* a lo largo del orbe católico presentó concomitancias semejantes en términos ideológicos o culturales. La adopción de esta teoría de los *spolia* es, sin embargo, solo el punto de partida para entender los diversos mecanismos de extracción, asimilación y transmisión de discursos visuales y de cultura material que generaron las reliquias. Los “fragmentos” determinaron la creación de “envolturas” (relicarios-objeto y salas-relicario) pero también reflejos y respuestas, mientras que las reliquias, en su desplazamiento, tuvieron un potencial extraordinario para sacralizar espacios, reconfigurarlos y, en combinación con sus envoltorios artísticos y materiales, definir y construir “nuevos lugares” de recepción y nuevas capas de sacralidad a menudo yuxtapuestas y difícilmente separables.

David Moriente (Universidad Autónoma de Madrid), *Máquinas correctivas: hacia una*

historia cultural de la arquitectura disciplinaria en la España franquista - Lunes 28 de mayo de 2018, 11:30-13:00h

Tras la Guerra Civil es de sobra conocida la perversa maniobra legal que ejecutaron los vencedores para, contraviniendo la Convención de La Haya, convertir a los prisioneros de guerra en criminales. Dicha actuación sobre un amplísimo espectro de la población trajo como consecuencia lo que el Nuevo Estado denominó “la cuestión penitenciaria”: un problema que sería gestionado con eficaz precisión por la Dirección General de Prisiones junto al Patronato Central para la Redención de Penas por Trabajo (fundado en 1938). Controlado por la Iglesia católica, este organismo desarrolló en la compleja red de establecimientos disciplinarios un programa correccional, laboral y educativo cuyo objetivo fue la transformación e infantilización del individuo ejerciendo sobre él técnicas de poder pastoral. El Patronato, asimismo, presentaba sus progresos en unos informes anuales (las Memorias, dirigidas expresamente al general Franco) ilustrados con una documentación fotográfica ingente que presentaban una imagen idealizada del archipiélago penitenciario que constituía el territorio español en los primeros años del régimen dictatorial. En la intervención se plantearon dos cuestiones que funcionaron como núcleo de discusión dada la naturaleza de esta investigación en pleno proceso: en primer lugar, exponer algunas reflexiones sobre la arquitectura penitenciaria de los últimos dos siglos y el papel que debe desempeñar la Historia del Arte como intérprete de dicha manifestación constructiva; y en segundo lugar, avanzar algunos análisis preliminares sobre las convenciones utilizadas por las instituciones de control para presentar las imágenes de la prisión, con el fin de proponer una explicación de lo que hemos denominado provisionalmente como “iconografía del sujeto dócil”.

Sandra Sáenz-López Pérez, “Cosa tan indigna, y abominable en el arte, que no se pueden mirar sin risa, ó sin desprecio”. El viaje de los manuscritos de los Beatos - Miércoles 16 de mayo 2018, 15:30-17h

En los últimos años se ha incrementado el interés por estudiar la vida de los objetos artísticos, esto es, el recorrido espacio-temporal que experimenta una obra de arte desde su creación hasta la actualidad. Rastrear estas trayectorias vitales permite explicar tanto las modificaciones materiales sufridas, como la apreciación y uso que las obras han recibido a lo largo del tiempo y, por extensión, su papel en el seno de la disciplina de la Historia del Arte.

En este contexto se enmarca un proyecto llevado a cabo en 2014-2015 desde el Departamento de Manuscritos e Incunables de la Biblioteca Nacional de España, que tuvo como objetivo rastrear las vidas de las copias iluminadas del Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana, desde sus *scriptoria* hasta las instituciones en las que se conservan. En este trabajo, actualmente inédito, se recurrió al rastreo de las fuentes que documentaban el viaje de estos manuscritos y las personas por cuyas manos pasaron, desde el Medievo que vio nacer y renacer los ejemplares de los Beatos hasta hoy, integrados en el Registro de la Memoria del Mundo de la UNESCO; un destino que, sin embargo, no estuvo exento de sombras.

Jorge Tomás García (Universidad Autónoma de Madrid), “Mérida que en las Españas/ otro tiempo fuiste Roma”: Augusta Emerita en la visión de Tomás Tamayo de Vargas - Lunes 9 de abril de 2018, 15:30-17:00h

De las muchas antigüedades que fueron utilizadas para ilustrar la Utopía de la Edad de Oro en el siglo XVI en territorio hispano, una de las más recurrentes fue sin duda la de Augusta Emerita. Reconocida desde la época de Augusto como la *urbs* más importante en Hispania, desde finales del siglo XV su imagen fue recuperada, reconstruida e imaginada. Este proceso complejo de recuperación literaria y visual nos legitima para poder afirmar que se produjeron varios “renacimientos emeritenses”. Un breve opúsculo de Tomás Tamayo de Vargas, el *Apospasmation de rebus emeritensibus* (1638), ejemplifica a la perfección cómo se construyó este proceso cultural de recuperación del pasado clásico. En el ámbito de las corrientes hagiográficas y corográficas de la época que dirigían su mirada a las ruinas romanas como contexto en el que se sitúan los episodios de los primeros mártires cristianos, se reeditaron las *Vitas Sanctorum Patrum Emeretensium*, obra anónima del siglo VII, que contenía el citado

Apospasmation. Uno de los valores añadidos de la obra de Tamayo es que está dedicada al obispo de Cuzco Fray Fernando de Vera y Vargas, lo que permite trazar un itinerario de influencias desde la corte de Felipe IV en Madrid a la Cuzco de inicios del siglo XVII, para poder entender así la presencia decisiva del linaje de los Vera en Mérida en tiempo de Tamayo.

Finalmente, en la presentación se presentó una breve descripción de la estructura, análisis y traducción del *Apospasmation* -inédita hasta el momento en español-, además de definir el contexto cultural en el que se genera la necesidad de recuperación del pasado romano de Mérida.

Ángel Aterido (Centro de Estudios internacionales de la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón en Toledo), *El bodegón, un género paradójico* - Lunes 12 de marzo de 2018, 15:30-17:00h

A raíz del encargo de un proyecto expositivo para el Palais des Beaux Arts de Bruselas (BOZAR), se abordó la historia de la naturaleza muerta en el ámbito español con sus paradojas como hilo conductor, además del tradicional desarrollo histórico empleado por la historiografía de este género pictórico. Desde su nacimiento, el bodegón sufrió la consideración de tema menor por los tratadistas barrocos, pero en cambio su demanda no dejó de crecer a lo largo de los siglos XVII y XVIII. De igual manera que su vinculación con la estética más realista, parecía incompatible con ser asumido por las vanguardias y acabó siendo tema preferente en el cambio de paradigma visual en occidente. Estas y otras paradojas sirvieron para trazar una línea de conexión por cuatrocientos años de desarrollo, tanto en la presentación como en la primera muestra en la que el siglo XIX se integró de lleno.