

Prólogo

Armando Andrade Zamarripa

Desde el surgimiento de la Maestría en Arte en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, las implementaciones artísticas derivadas de los trabajos prácticos profesionalizantes de estudiantes y proyectos de investigación artística de docentes del Núcleo Académico Básico son un muestrario de las inquietudes teóricas y metodológicas en torno a las prácticas de gestión, análisis, educación y producción artísticas contemporáneas. Esta publicación reúne cuatro textos sobre la productividad académica y artística contestarias a la atención de problemáticas y acciones sociales del contexto regional.

«Cuerpo, feminidad y pantalla» lleva de título el primer apartado de capítulos integrado por dos textos. En el primero, «La representación de las mujeres en el cine mexicano: estereotipos y rupturas», de Aída Alonso y Brenda Rodríguez, se traza un recuento, a partir del análisis narratológico, sobre la figuración y escenificación de personajes femeninos en destacadas pe-

lículas y géneros cinematográficos nacionales, desde la denominada época de oro hasta la actualidad. En esta indagación, Alonso y Rodríguez dan cuenta de la construcción de la identidad de género y los símbolos de la mujer en la cinematografía mexicana –niña ingenua, joven virgen, madre abnegada, esposa sumisa, abuela protectora, rumberas y ficheras como objeto de deseo, mujer fatal, prostituta, bruja, etcétera– hacia sus giros paradigmáticos en cineastas como Matilde Landeta, Luis Buñuel, Jaime Humberto Hermosillo, el Colectivo Cine y Mujer –conformado por Rosa Martha Fernández, Beatriz Mira, Guadalupe Sánchez y Sonia Fritz–, la generación de cineastas mujeres de la década de 1990 –como Busi Cortés, Maryse Sistach, María Novaro, Dana Rotberg, Guita Schyfter, Eva López, Marcela Fernández Violante, María Elena Velasco *la India María*– y la generación contemporánea con perspectiva feminista –en la que destacan Astrid Rondero, Fernanda Valadez, Issa López, Tatiana Huezo, Lucía Gajá, Natalia Beristáin, Ana Laura Calderón–. Sin duda, es un escrito que invita a la reflexión en torno a la configuración de la imagen de la mujer como alegoría simbólica desde la mirada masculina y su reconfiguración en los esquemas de representación por su agenciamiento desde los feminismos actuales.

En el segundo capítulo, «Una video-danza para la vida: enfrentar el miedo al COVID-19 a través del arte», de Sarahí Lay Trigo sucede una relatoría de su proceso creativo como investigadora y bailarina, al producir una coreografía dancística en soporte audiovisual desde un impulso de la incertidumbre y el autoaislamiento emocional como persona afectada. En colaboración con un compositor musical –su propio hermano– y un videasta –anónimo– reflexiona su práctica en colectivo sobre los «modos de ser» y «modos de hacer» de la danza en tiempos de confinamiento. En esta investigación artística busca visibilizar las formas en las que se condicionaron los cuerpos y las emociones de bailarines y espectadores por la hibridación de las tecnoconvivencias al crear y percibir obras de danza con tecnologías de transmisión y retransmisión audiovisual. En paralelo, entonces, ante las nuevas pericias creativas socioemocionales como enigma poético, se trata de un caso autorreferencial sobre la experiencia vivida en la puesta en movimiento de la danza, la cámara y la música para amplificar y somatizar aquello que se busca nombrar desde el desafío social.

El apartado «Arte, educación y deseo» se compone de tres capítulos sobre las prácticas de educación de las artes vivas en Aguascalientes, específicamente el teatro y la música. El primero de estos textos se titula «Cien años de evolución de la enseñanza de la técnica de actuación en Aguascalientes: 1923-2023»,

escrito por Julio Cervantes y Carlos Padilla, quienes en sus diversas investigaciones individuales observaron coincidencias históricas sobre la práctica en la formación de actores en diversas compañías, escuelas, centros culturales y universidades teatrales de nuestra localidad. Cervantes y Padilla escriben a cuatro manos para sumar sus hallazgos históricos-documentales en pro de una genealogía sobre las técnicas y sistemas de actuación en occidente desde los griegos hasta el primer sistema de actuación desarrollado por Constantin Stanislavski, a principios del siglo xx. En paralelo, revisan los procesos y técnicas de enseñanza y profesionalización de la actuación en la ciudad de Aguascalientes desde una aproximación documental y testimonial, con actrices y actores docentes, para evidenciar, a pesar de su diversidad, el énfasis del uso del sistema de Stanislavski durante la conformación del ser actuante y la persona en escena en los actuales programas académicos de Licenciatura en Actuación y Licenciatura en Teatro de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Universidad de las Artes, respectivamente.

El capítulo «Cognición corporeizada en las experiencias de escucha musical: fundamentación teórica y resultados de dos estudios empíricos», en coautoría por Vitalis López y Juan Pablo Correa, expone un aparato teórico-metodológico sobre la cognición encarnada y un estudio comparativo en torno a las habilidades metacognitivas de la escucha de la música en dos momentos: durante del dictado musical en la formación de estudiantes de tres programas educativos de la localidad, y durante las experiencias de escucha musical de obras de sonido complejo en grupos de melómanos habituados. Desde los estudios socioculturales, la fenomenología y la neurociencia cognitiva, este texto busca exponer las capacidades sensoriomotrices del cuerpo en torno a sus estímulos y modos de percepción musical, y la situación extramusical derivada del contexto cultural del sujeto. Este texto compone una narrativa desde la especialización, de manera clara y concisa, para explicar fehacientemente el fenómeno de las experiencias afectivas en la escucha de la música.

Quienes lean este libro hallarán enfoques plurales y críticos sobre los fenómenos artísticos actuales en las artes vivas y temporales. Los razonamientos y hallazgos de nuestras queridas autoras y nuestros queridos autores, sin duda, quedan expuestos al comentario y debate en pro de incidir dialógicamente en nuestros entornos artísticos y culturales.

