

Este apartado forma parte del libro:

Aproximaciones interpretativas en el posgrado

Historia, pedagogías y perspectivas transdisciplinares para la investigación y la producción de arte

***Raquel Mercado Salas
(Coordinadora)***

editorial.uaa.mx

libros.uaa.mx

revistas.uaa.mx

libreriavirtual.uaa.mx

Número de edición: Primera edición electrónica

Editorial(es):

- Universidad Autónoma de Aguascalientes

País: México

Año: 2026

Extensión: 195 pp.

Formato: PDF

ISBN: 978-968-9752-28-8

DOI:

<https://doi.org/10.33064/UAA/978-968-9752-28-8>

Licencia CC:

Disponible en:

<https://libros.uaa.mx/uaa/catalog/book/382>

Prólogo

Raquel Mercado Salas¹

La investigación en arte y cultura, vinculada con los procesos de formación en los posgrados de calidad a nivel nacional, es muestra clara de las preocupaciones, modificaciones y actualizaciones en los marcos de referencia desde las metodologías, las discusiones críticas y las teorías contemporáneas. El presente libro es resultado de un diálogo al interior del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura (DIAC), en el que, a través del constante intercambio en materias, coloquios, seminarios de investigación, estancias y comités, se desarrollan propuestas innovadoras y producen interpretaciones a través de la multidisciplina en torno al arte y la cultura. El libro es el resultado del trabajo colegiado de investigación realizado por las y los integrantes de la comunidad académica del DIAC y académicos afines a la investigación en arte. El objetivo de las publicaciones colaborativas

¹ Coordinadora del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura (DIAC) 2024-2025, sede Universidad Autónoma de Aguascalientes.

en investigación en arte y cultura es ofrecer una muestra de las metodologías y perspectivas teóricas frente a la diversidad de intereses transdisciplinarios, ayudando de esta manera al lector interesado en realizar investigación en estas áreas a comprender y reflexionar en la forma en que los fenómenos artísticos y culturales pueden ser abordados.

Las sedes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Universidad de Guanajuato, la Universidad de Guadalajara y la Universidad Autónoma de Aguascalientes convergen a través de distintos eventos académicos para producir no solamente conocimiento, sino comunidades científicas. El libro es el resultado del encuentro entre investigadores e investigadoras en formación con docentes cuya trayectoria en la producción de conocimiento es amplia en las artes y las humanidades. La recepción de los trabajos constó de varios momentos, como la producción de capítulos especializados, la exposición pública de las investigaciones en coloquios y la posterior revisión de los documentos para envío a las convocatorias editoriales universitarias, como el caso de la Editorial Universidad Autónoma de Aguascalientes, área en la que las dictaminaciones por pares fueron clave para la recepción de los capítulos aquí presentados.

El libro se encuentra dividido en tres bloques de contenidos; el primero de ellos se vincula con la historia, la historia del arte y la historia cultural; el segundo, con investigación y pedagogías aplicadas; y el tercero, con la investigación y producción de arte desde la inter y transdisciplina. En la primera parte son cuatro capítulos que dan cuenta de discusiones históricas, cuyo tratamiento actual ofrece nuevas formas de comprensión de las temáticas propuestas. Tal es el caso del capítulo *Experiencias emocionales en torno a la historia de la música en la ciudad de Aguascalientes, en la segunda mitad del siglo XIX: entre la alegría y el desencanto*, de Luciano Ramírez Hurtado, quien a través de un marco teórico de la historia de los afectos retrata la creación de espacios institucionales, de las gestiones para la enseñanza y la vida cotidiana de la élite en la ciudad de Aguascalientes y cómo se llevó a cabo la transición de una época con el hilo conductor de las emociones y la música. Por su lado, el capítulo *Intelectuales cubanos del siglo XVIII y sus aportaciones a la religiosidad católica en México*, de Manuel Coca Izaguirre, es un capítulo que destaca la querella moderna a través de las figuras de intelectuales cubanos en México mediante recursos historiográficos que dan cuenta del progresivo cambio de ideas, aunque no necesariamente de principios ontológicos de la modernidad. Una de las principa-

les fuentes de interpretación es el *Teatro Crítico* de Benito Jerónimo Feijoo, ya que permite puntualizar los debates de la época en términos culturales amplios.

En este mismo sentido encontramos el capítulo *El arte como dispositivo de transmisión de la espiritualidad y el pensamiento de la Compañía de Jesús, en la Provincia Mexicana, de 1965 al siglo XXI*, de Diana Cárdenas Garza, quien nos muestra cómo se ha modificado la forma en la que se promueven las prácticas educativas, pastorales y religiosas en su sentido más amplio a través del arte jesuita. El capítulo genera una definición para comprender a qué se refiere como arte jesuita y cuáles son los dispositivos de divulgación en una época de cultura digital, por poner un ejemplo de los muchos a los que alude la autora. Finalmente, en este bloque de la primera parte, nos encontramos con el capítulo *No somos gente buena: espectros de la revuelta y fisuras ocultas en la historia de Aguascalientes*, de Juan Manuel Vizcaíno Martínez, quien retrata la construcción de la identidad moderna de Aguascalientes al lado de las luchas sociales y de la resistencia que implica la estructuración de las instituciones como las conocemos al día de hoy. A través de un ejemplo autoetnográfico, el autor problematiza la historia cultural de las condiciones de los trabajadores de la cultura en el Estado.

El segundo bloque sobre investigación y pedagogías aplicadas, nos encontramos con las autoras María Esther Díaz Zamora, Karla María Reynoso Vargas e Irma Susana Carbajal Vaca con el capítulo titulado *Ojo de vidrio: aportes ecopedagógicos de la creación colaborativa en dos audiocuentos*, en el que a través del diálogo interdisciplinario de proyectos de investigación, en distintas casas de estudio, realizan prácticas pedagógicas que acercan a los participantes a comprender de manera profunda y sensible el problema de la ecología con las herramientas del arte, particularmente de lo sonoro y de lo literario. En esa segunda parte se puede leer también el capítulo *RaZa, una técnica viva para la expresión de la danza* de Perla Damara Cruz Reyes e Isolda Rendón Garduño, quienes nos muestran una breve historia de la técnica Raza ideada para la danza folclórica mexicana por parte del bailarín Rafael Zamarripa. Una de las principales aportaciones es la documentación de trayectorias en el arte escénico, en la danza particularmente, y la técnica desarrollada en las universidades mexicanas como la Universidad de Colima.

En el bloque final del libro, dedicado a la investigación y producción de arte desde la inter y transdisciplina, los trabajos presentados nos descubren distintas formas de abordar el problema de la perspectiva teórico-metodológica

en el arte. El capítulo *Futuros (im)posibles. Posibilidades oníricas y políticas para construir un nuevo «nosotrxs»*, de Natalia Calderón, Eréndira Gómez y Zaira Espíritu, es una exploración de las narrativas especulativas llevadas a cabo por las autoras a través de dispositivos digitales y sueños colectivos para pensar en los posibles futuros en los que se reelaboren las relaciones intersubjetivas más sostenibles para las vidas humanas y no-humanas. Con un enfoque posthumanista, problematizan las relaciones dialécticas muchas veces asumidas en la investigación en arte y cultura.

El capítulo *Paso fronterizo: entre la razón artística y la imaginación teórica*, de Zaira Eréndira Espíritu Contreras, presenta una discusión y planteamientos necesarios para las relaciones entre teoría y praxis en la investigación artística. Postula de manera clara qué implica el modelo hegemónico de investigación para, de ahí, posibilitar la problematización y cuestionamientos concretos en términos teórico-metodológicos que aportan las artes. Sin duda, la reestructuración de los supuestos epistemológicos que desde los años noventa han comenzado, aún se encuentra en proceso de asimilación en las escuelas de educación superior.

Finalmente, el capítulo *Entre zapateros, doncellas y lobos te veas: universo léxico asociado a seres humanos en el español aguascalentense virreinal*, de Blanca Elena Sanz Martín y José Alberto García Ventura, es un análisis lingüístico que despliega la comprensión del sistema de castas en el Aguascalientes virreinal en tanto un sistema de jerarquización y, por lo tanto, de subordinación de sujetos, combinando la lingüística con herramientas de interpretación de archivo histórico y análisis crítico del discurso.

El libro, como puede observarse, es un compendio plural de la investigación en torno al arte y la cultura en las escuelas de educación superior, particularmente en los posgrados de calidad como el Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. Además de generar un testimonio de las inquietudes en investigación en el contexto actual, brinda a las y los interesados un abanico de metodologías y tratamiento teórico para distintos abordajes. Para finalizar, extendemos un agradecimiento al Departamento Editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes por hacer posible la publicación de este trabajo colectivo en la investigación.