

ex ± acto

Colección Congresos UPV

Edición a cargo de la Asociación Nacional de Investigadores en Artes Visuales - ANIAV

Editado por
Editorial Universitat Politècnica de València, 2024
www.lalibreria.upv.es / Ref.: 6733_01_01_01

ISBN: 978-84-1396-211-5
ISSN: 2603-5855
DOI: <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.19029>

EDITORES CIENTÍFICOS
Elías M. Pérez
Emilio Martínez
Fabiane C. Silva dos Santos

MAQUETACIÓN ACTAS
Equipo globalCOMUNICA

VI Congreso INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES ANIAV 2024. EX±ACTO. Se distribuye bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional. Basada en una obra en <http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/ANIAV2024>

Dado el carácter y la finalidad de la presente edición, el editor se acoge al artículo 32 de la vigente Ley de la Propiedad Intelectual para la reproducción y cita de las obras de artistas plásticos. Estas actas son de libre acceso online y se editan sin ánimo de lucro en el contexto educativo de la Universitat Politècnica de València.

ex±acto

VI Congreso Internacional de investigación en Artes Visuales ANIAV 2024 | Valencia

PRESENTACIÓN DEL CONGRESO

VI Congreso INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES ANIAV 2024. EX±ACTO.

ELÍAS M. PÉREZ, EMILIO MARTÍNEZ, FABIANE C. SILVA DOS SANTOS

Del 3 al 5 de julio, la Universitat Politècnica de València acoge la VI edición del Congreso Internacional de Investigación en Artes Visuales, una cita que reúne más de 150 investigadores del ámbito de las artes visuales de diversas universidades de España, Brasil, Argentina, Colombia, Chile, México, Ecuador, Portugal. Se abordarán temas como POÉTICAS PERSONALES / EXPOSICIONES / PROYECTOS / AUDIOVISUAL / FEMINISMO / GÉNERO / INVESTIGACIÓN ARTÍSTICA / NUEVOS MEDIOS / SONIDO / ARTE PÚBLICO / ARTE CRÍTICO / PROYECTOS ARTÍSTICOS / PRÁCTICAS COLABORATIVAS / CREACIÓN COLECTIVA / ECOLOGÍA / NATURALEZA / CULTURA / CÓMIC / ANIMACIÓN / DISEÑO / HISTORIA / ESTÉTICA / IMAGEN / ARTE E INCLUSIÓN / ARTE EDUCACIÓN / tratados en un encuentro consolidado a nivel internacional que se estructura en torno a tres grandes ámbitos de investigación en las artes visuales: producción artística, estética y teoría del arte y gestión, conservación y comunicación.

Vivimos momentos de incertidumbre producto de los cambios de paradigmas en este primer cuarto del siglo XXI. Aparecen nuevos conceptos propios de la sociedad post industrial. La digitalización, virtualización, precariedad, posverdad, crisis climática, negacionismos, etc. son el campo de actuación de las artes visuales en las últimas décadas. En este VI congreso ANIAV, con el lema ex±acto queremos ofrecer un altavoz, un espacio de comunicación, para visibilizar desde una posición abierta y no excluyente la complejidad y la riqueza de la investigación artística en artes visuales actual.

El lema ex±acto alude a la complejidad disidente del pensamiento artístico, a la particularidad inexacta de la investigación artística no reducible a los parámetros de exactitud verificable del pensamiento científico. ex±acto alude a la complejidad instaurada entre lo real y virtual, entre la acción y su imposibilidad. ex±acto alude también a la esencia de la práctica artística actual, un ámbito inclusivo con un inmenso dial entre lo + y lo – pleno de líneas de acción. Ex±acto es texto ambiguo que funciona como una imagen cargada de significados diversos para acoger lo mejor de la investigación artística actual siempre consciente y crítica con el contexto.

La práctica artística siempre es un fenómeno vinculado a su contexto. Cualquier posición artística hoy, desde la creación como acción individual a la más grupal y participativa supone un posicionamiento, se convierte en un acto ético y político. Consideramos esencial la investigación artística como espacio de reflexión crítica privilegiado para abordar los temas que conforman nuestra época cuestionando los medios y lenguajes que construyen los discursos.

La Conferencia inaugural “Utopías y distopías en la modernidad; los no lugares extendidos y los sin lugar” a cargo de Ingrid Merino (artista e investigadora Chilena) tratará sobre el proyecto de investigación Utopías y distopías en la modernidad; los no lugares extendidos y los sin lugares formato de video ensayo que nace tras una investigación en el ártico (Polo Norte) y en la Antártida (Polo Sur). Ingrid Wildi Merino vive y trabaja en Santiago de Chile. Emigró de Chile a Suiza en 1980, durante la dictadura. Estudió en la Universidad de Bellas Artes de Zúrich y en la Universidad de Bellas Artes de Ginebra, Suiza. Master en estudios transdisciplinarios de Universidad de Bellas Artes de Zúrich (ZHDK), fue docente en diferentes Universidades como en el Master de la Haute école d’art et de design, Ginebra, Suiza, Magíster Práctica Escénica y Cultural Visual, Universidad de Alcalá, España y Campus creativos Universidad Andrés Bello, UNIACC Universidad de Artes, Ciencia y Tecnología y Universidad de Chile en Santiago de Chile.

Se realizará una Mesa Redonda titulada: “Retos en la investigación en las facultades de Bellas Artes”. Organizada por ANIAV y la Conferencia de Decanos de las Facultades de Bellas Artes del territorio español que contará con la presencia de Victoria Chezner- Universidad de Murcia, Bernardo Candela - Universidad de la Laguna, Ruth Chércoles - Universidad Complutense de Madrid, Ramón Parramón - Universitat de Barcelona, José Galindo - Universitat Politècnica de València.

La conferencia de clausura “Pensar con historias: narrativas y ficciones críticas como herramientas de conocimiento artístico” de Miguel Ángel Hernández (profesor, ensayista y escritor con una amplia trayectoria y libros publicados) se adentrará en la potencia epistemológica de la narrativa y en el uso de la ficción como herramienta de conocimiento del fenómeno artístico. A través de la cartografía de las relaciones recientes entre arte y literatura, se definirá el término “ficción crítica” y se tratará de plantear sus posibles ventajas

para la escritura sobre arte. Miguel Ángel Hernández (Murcia, 1977) es escritor, crítico de arte y profesor de Historia del Arte en la Universidad de Murcia. Entre sus ensayos sobre arte y cultura visual, destacan *La so(m)bra de lo real* (2021), *El arte a contratiempo: historia, obsolescencia, estéticas migratorias* (2020), *El don de la siesta* (2020) o *Materializar el pasado* (2012). Es autor de los libros de cuentos *Infraleve: lo que queda en el espejo cuando dejas de mirarte* (2004), *Demasiado tarde para volver* (2019) y *Cuaderno [...] duelo* (2010) y de los diarios *Presente continuo* (2016), *Diario de Ithaca* (2016), *Aquí y ahora* (2019) y *Tiempo por venir* (2024). Es autor también de cuatro novelas publicadas por Anagrama: *Intento de escapada* (2013), *El instante de peligro* (2015), *El dolor de los demás* (2018) y *Anoxia* (2023).

El congreso congrega las actividades paralelas en Espacio en RED ANIAV, un lugar de encuentro abierto a todos los participantes, así como a los socios de ANIAV y colaboradores y entidades que quieren dar a conocer sus proyectos, temas y preocupaciones sobre investigación. En esta edición dentro de la programación de Espacio en RED ANIAV contamos con la presentación de proyectos artísticos como “Proyectar el cambio 2a ed.: representando los retos ecosociales” presentado por Lorena Rodríguez Mattalía (UPV) y José Albelda (UPV); “Ecoarte: tierra en tránsito” por Lilian Amaral (HOLOSCI(U)DAD(E)/MEDIALAB BR); presentación de libros como: “Imágenes de lo frágil. Imaginación y catástrofe” Presentan: Teresa Marín y Miguel Corella; “The Happy Misfits / Los inadaptados felices” a cargo de Ana Naverrete, José Ramón Alcalá. Así como visitas guiadas a exposiciones: *Una matriz herida. Grietas de la creatividad artificial*. Espacio N-1, UPV; y la exposición *LaboLuz Ex machina* que contará con el programa de «RadioLuz: capítulo 0» en directo.

Desde ANIAV seguimos convencidos de que debemos mantener plataformas que permitan, conocer, comparar, defender y divulgar la investigación que se está realizando en nuestro ámbito. Consideramos sumamente necesario en el contexto actual, poder contar con una plataforma de este tipo, donde con carácter bianual se pueda mostrar el trabajo de investigación desde una perspectiva amplia e inclusiva.

El congreso lo organiza la Asociación Nacional de investigadores/as en Artes Visuales, cuenta con la colaboración de la Universitat Politècnica de València, Vicerrectorado de Arte, Ciencia, Cultura y Sociedad; Facultad de Bellas Artes, UPV València; Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, UNIZAR Zaragoza; Departamentos de Escultura, Pintura, Dibujo, Departamento de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de la Facultad de Bellas Artes, UPV y del Ministerio de Relaciones Exteriores del Gobierno del Chile.

<https://www.aniav.org/6congresoaniav>

Estas actas online, publicadas por la Editorial de la Universitat Politècnica de Valencia mediante su Plataforma OCS

<http://ocs.editorial.upv.es/index.php/ANIAV/> recogen los 150 trabajos aceptados y presentados en el congreso.

ÍNDICE

PRESENTACIÓN

ELÍAS M. PÉREZ, EMILIO MARTÍNEZ, FABIANE C. SILVA DOS SANTOS

Presentación del VI Congreso INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN ARTES VISUALES ANIAV 2024. EX±ACTO.....I

Programa del congresoXVI

CONFERENCIAS

CONFERENCIA INAUGURAL: INGRID WILDI MERINO

Utopías y distopías en la modernidad; los no lugares extendidos y los sin lugarXIII

MESA REDONDA: RETOS EN LA INVESTIGACIÓN

Retos en la investigación en las facultades de Bellas Artes ArtesXIV

CONFERENCIA DE CLAUSURA: MIGUEL ÁNGEL HERNÁNDEZ

Pensar con historias: narrativas y ficciones críticas como herramientas de conocimiento artísticoXIV

COMUNICACIONES

ÁBALOS ALIAGA, DAVID

Tu nombre. El proyecto de escultura como pregunta abierta 1

AGUILAR ALONSO, RAQUEL

Del mito de Frenhofer a Giorgio Morandi. Una reflexión sobre el modelo en la pintura moderna 11

ALCAIDE RAMÍREZ, AURORA

Tapas y medias suelas: 500 pesetas. Un proyecto autobiográfico de arqueología de la memoria 19

ALEMÁN AROZENA, SOFÍA

Horizonte e instrumentalización: la perspectiva del espectador en la pintura de William Turner y las imágenes del TIROS I 27

ALOY BIBILONI, GUILLEM; BAEZA SERVER, CARLES FRANCESC

El espacio de las artes visuales y escénicas 34

ALOY BIBILONI, GUILLEM; GALVÁN MARTÍNEZ, MÓNICA

ADEMA UNIVERSITY PRESS. Propuesta de línea editorial universitaria..... 41

ARIAS, OSIRIS

Denkraum y estética zen. En torno al concepto de Equilibrio en Aby Warburg y Morihei Ueshiba 48

ARISTIMUÑO, FELIPE

Inteligencia Artificial en la creación de falsos documentales en las aulas de arte: desafiando la desinformación a través de narrativas pseudo-históricas y deepfakes..... 54

ARTERO FLORES, JAVIER A SALA DOS VIAJANTES. Una cápsula del tiempo en el museo de ciencias.....	63
ARTERO MUT, LIDÓN Resignificación del espacio público por la interrelación de arte y arquitectura	72
ARTIME PINILLA, JOAQUÍN Buena nueva. Memoria, recuperación y visibilización	78
BÁGUENA BUESO, MARIANO A.; MAÑAS CARBONELL, MOISÉS Circunscripciones ilimitadas en el marco variable del arte generativo computacional.....	80
BAIGORRI BALLARÍN, LAURA; ORTUÑO MENGUAL, PEDRO Arte identitario en la no presencialidad: Curaduría online en Arch_INOP.....	89
BARREIRO PARGUIÑA, SANDRA El pañuelo de artista. Intersecciones entre el arte contemporáneo y la moda de lujo en el cambio de milenio.....	101
BEJARANO COCA, DIANA CAROLINA Hacia una práctica artística como investigación comprometida con el territorio	108
BERNAL RIVAS, GONZALO ENRIQUE Una taxonomía procedente del diseño Do-it-yourself como método potencial para examinar el arte DIY	115
BLANCO SIENDONES, PEDRO-LUIS Remake y demake: estéticas miméticas retro high-spec y low-spec en animación digital de apariencia 2D.....	124
BLASCO SOPLON, LAIA; TESCONI, SUSANA; SÁNCHEZ DE SERDIO, AIDA Reseguir el camino: La documentación como recurso para un aprendizaje reflexivo en la formación artística.....	131
BUENO DE SANTIAGO, ALEJANDRA; MARTINEZ MARTIN, LAURA; PEREZ, AISKOA Sesgos en la creación de imágenes por sistemas TTI de IA: hibridando arte, ciencia y tecnología.....	140
CABALLERO CANO, LAIA Centre del Col·lapse (CCCC). Plataforma artística de confrontación y resiliencia en el contexto cultural valenciano	146
CAJIGAL GARCÍA, ALBERTO Imágenes señuelos. Estrategias narrativas en torno al fake y la exposición.....	156
CALLEJAS ARISTIZABAL, DANIELA La onda vibratoria. Luz, oscuridad y cuerpo.....	166
CAMPELLO, CLARISSA LOURENÇO JORGE Prácticas artísticas decoloniales: El títere Mamulengo como caso de estudio.....	175
CAMPOS PÉREZ, IRENE La imagen “aperreá”. Un cuestionamiento de Internet como esfera pública a través de las prácticas artísticas de María Cañas y flo6x8.....	182
CARBÓ DEL MORAL, IGNACIO Crisis climática y nuevos biomateriales	187
CASANOVA IVANCO, MARIO; DE LA TORRE OLIVER, FRANCICO JOSÉ Paradigma cyborg. La influencia de las corrientes transhumanistas actuales en la transformación de los roles sociales en la industria del entretenimiento.....	196
CASASOLA GÓMEZ, ELIZABETH Imagen pobre ¿Volver legítimo lo ilegible, lo inscrito pero no deseado?.....	207

CASSIRAGA, LUCÍA	
Intersecciones entre pintura, género y sociedad en la modernidad y en la contemporaneidad	217
CASTILLA SANTOS, SERGIO	
El enfrentamiento entre la sociología y la estética en el análisis de la autonomía del arte	225
CASTILLO MEDINA, EDUARDO	
¿Docente o Artista?, habilidades y competencias profesionales necesarias para ser un profesor en Arte Contemporáneo a nivel Universidad.....	231
CASTILLO VALDERRAMA, ALMENDRA SHEIRA	
Reflexiones en torno a la menstruación: Ixiptla como encarnación de lo sagrado. La Tlahuelpuchi a través del video-performance	237
CATALÀ NACHER, ROBERTO	
Los soportzes de árbol como estrategia estética.....	246
CAUSADIAS DOMINGO, ISABEL	
Identidades colectivas en la práctica artística contemporánea	254
CENTINEO, SANTI	
El gran oxímoron del arte artificial	261
CEPEDA MUÑOZ, VANESSA	
Modelos transdisciplinarios de investigación en el desarrollo de experiencias de apreciación estética ...	270
CID BERDEAL, MARÍA FLORENCIA	
Lo que un cuerpo puede	275
COLLADO-MONTERO, FRANCISCO JOSÉ; MORENO-RUANO, RAÚL; CALERO-CASTILLO, ANA ISABEL	
Recreación virtual del campamento romano de A Ciudadela: las técnicas digitales como herramienta para la difusión y conservación del patrimonio cultural.....	285
CORRALES DEVESA, ANDREA	
La imagen como entidad feminizada.....	297
DAHÓ MASEMONT, MARTA	
Desnaturalizar el paisaje: puntos de inflexión y nuevas perspectivas relacionales.....	304
DE LA FUENTE DE LOS ANGELES, ALICIA	
Hay un caballito en el largo pasillo: espacios liminales y juguetes mecánicos como dispositivos ficticiales para la exploración de los “no lugares” y lo monstruoso en el arte actual	312
DE LA TORRE OLIVER, FRANCISCO	
AF30. Una aproximación al archivo del festival Art Futura desde la arqueología de los medios y la Realidad Virtual.....	323
DEL JUNCO GONZÁLEZ, JUAN	
Cigüeñas y grullas. Un intento de comprender una etología propia mediante el concepto de la filopatría.....	331
DOMINGO MUÑOZ, ROSER	
Escribir con la luz. Estudio de prácticas artísticas que usan la luz como herramienta	333
EIZAGUIRRE GRANADOS, JOSÉ MANUEL	
No se toca. La difícil formalización del tacto y el contacto en el arte.....	343
ESCRIG GRESA, MARTA; LÓPEZ IZQUIERDO, M. ÁNGELES	
Mujer y arte: la lucha por el reconocimiento de las mujeres en el arte desde la primera autoría femenina hasta las vanguardias.....	349
FLISYKOWSKA, MARTA ALEKSANDRA	
De Mitos A Realidades Futuras: Enfoques Interdisciplinarios En El Proyecto Especulativo ‘Fossibilities -Arechology Of The Future’	357

FRACASSO, LILANA; CABANZO, FRANCISCO; GAMBOA, JORGE Entre paradigmas: investigación-creación y atmosferas afectivas en contextos territoriales de alta complejidad, Usme-Sumapaz, Venecia.....	367
FRACASSO, LILIANA; AMARAL, LILIAN; SILVA DOS SANTOS, FABIANE CRISTINA DESIERTO /INUNDACIÓN: crisis climática, acciones artistas y entornos digitales	379
FUERTES, ALEX Monstruo. Contra el territorio.....	390
GABALDÓN LÓPEZ, CARMELO Exilio marica. Estrategias tecnológicas para enunciar la identidad LGTBI. Videoarte y tecnologías del empoderamiento.....	397
GARCÉS FERNÁNDEZ, LAURA; DE LA TORRE OLIVER, FRANCISCO JOSÉ Regenerar el videojuego. Cuestionamiento de los ideales de belleza femenina a través del diseño actual de personajes	410
GARCÍA GARCÍA, ELIZABETH DE LOS ÁNGELES; CAMACHO FUENMAYOR, MARIANELA Kueka, rito de paso en el arte.....	421
GARCÍA RAMS, MARÍA SUSANA Taller de animación: solidaridad, compromiso y participación social. Estudio de caso	429
GARCÍA, ROSELI AMADO DA SILVA Tecituras: Creaciones artísticas tridimensionales.....	439
GARCÍA-POZUELO, SALVADOR El rural andaluz: descentralización y periferia en el arte contemporáneo	449
GARO, ANDRÉS Casi piso una nube y varios horizontes pixelados.....	458
GAY RAMÓN, NICOLÁS La Imagen Autófaga. Análisis tipológico y aproximación a la relación entre representación visual y generación sintética.....	464
GHETTI, CRISTINA; TORRECILLA, ELIA Fantastik Lab, espacio de creación y pensamiento in-exacto en Valencia, España	471
GÓMEZ HARO, LEONARDO; GUILLAMON MARTIN, ALFREDO; VILAR GARCÍA, SARA Miradas disidentes. La mirada atenta en la práctica artística contemporánea	479
GONÇALVES DA SILVA SANJUÁN, BRUNA La maestría técnica y poética de Aurelino dos Santos: análisis de obras entre los años 1960 - 1990	486
GONZÁLEZ GARCÍA, CLARA Ecomedia didáctica: prácticas artísticas a través de la ecología, la educación y los nuevos medios	495
GONZÁLEZ, CLAUDIA Estrategias de ofuscación. Prácticas artísticas para evitar ser reconocidas.....	502
HERCE MARTÍN, ÁLVARO La Edad Media videolúdica: entre lo documental y espectacular en los videojuegos de historia medievales	514
HERNÁNDEZ ACUAVIVA, HELENA; GARCÍA ROBLES, ROCÍO Arte y engaño en la red: IA como recurso creativo	524
HERRERO GARCÍA, ROBERTO O que foi e o que será. Un proyecto artístico sobre el fin de la cultura campesina a través de la obra poética de Pier Paolo Pasolini.....	531

HIDALGO RODRÍGUEZ, Mª CARMEN; LAPEÑA GALLEGO, GLORIA; PERTÍÑEZ LÓPEZ, JESÚS El álbum ilustrado y la animación: recursos narrativos de calidad para la infancia.....	536
HUERTA JIMÉNEZ, MAYRA Aproximaciones a un diálogo sobre el territorio y la territorialidad en la práctica artística.....	545
INFANTE BARBOSA, Mª ÁNGELS; GONZÁLEZ IBÁÑEZ, EDURNE; LÓPEZ IZQUIERDO Mª ÁNGELES La Metaperformance como práctica identitaria en el contexto virtual	553
IPPOLITO, FIORENZA Cuando el Dolor se Convierte en una Imagen Bella: Ética en la Estética Migratoria Contemporánea	560
LAGUNA BASTANTE, HELENA Cuerpo de Texto	566
LEGAZ, ALFONSO Cuerpo mediado (llamado cuerpo), ser Pervertimento. Pensamiento, cinematografía y objeto social	572
LEITE, MANUELA DE SOUZA DE ALMEIDA El espíritu de la época - El arte como fabulación de futuros posibles	579
LEIVA DEL VALLE, ALFIA La imagen corpórea alterada, un problema de salud mental en las redes sociales inducida por estas plataformas.....	586
LEON BORJA, XAVIER; CARMENATI GONZÁLEZ, MEYSIS El arte como vehículo de la memoria. Lecturas del levantamiento popular de octubre de 2019 en Ecuador a partir de la obra de León Borja	593
LEÓN-MENDOZA, RAÚL La larga sombra de Proyectante. El sentido de conservar y restaurar obras de arte digital desde la práctica artística.....	600
LEPRA, VALERIA Imágenes de migración. Un proyecto de investigación basada en las artes a partir de la experiencia de migrar	610
LI, LIQUN El uso del color y la gráfica. Exploración del color y la gráfica de la arquitectura en el arte visual contemporáneo.....	619
LI, MO Integración Creativa en la Industria: El Caso del Departamento de I+D de Sensibilidad Social.....	630
LÓPEZ-DAVALILLO DÍAZ, ALVA El poder del humor en el arte contemporáneo. El caso de estudio de Maurizio Cattelan	641
LUGO MARTÍNEZ, PABLO ÁNGEL Arte, Brexit y Clandestinidad: Los Neo-ciudadanos del Reino Unido creados a través de una práctica artística anarquista	648
LUQUE MALDONADO, NURIA Un viaje transmedia por el vertedero. Aproximaciones desde la práctica artística	659
MALDONADO, VICTORIA Hilos, membranas y viscelaridad: los ecos de la informidad en el arte textil contemporáneo	666
MARHUENDA BARBERÁ, SARA Aproximaciones a la noción de precariedad a partir de la práctica artística del colectivo Precarias a la deriva.....	673
MARTÍN GALLEGO, MARÍA VICTORIA; ESGUEVA LÓPEZ, VICTORIA Intersección entre grafismo y naturaleza en la obra de mujeres artistas contemporáneas.....	681

MARTÍN, SERGIO	
El gesto ensayístico: correspondencias entre la literatura y el fenómeno audiovisual	689
MARTÍN-DÍAZ, ROCÍO; CORTÉS-GARCÍA, ALBA	
El arte como reacción. Uso de biomateriales desde una perspectiva artística	695
MARTINEZ PIMENTEL, LUDMILA CECILIA	
Análvia Cordeiro: Nuestra Eva Digital Brasileña	705
MARTÍNEZ-BORDIÚ AZNAR, MÓNICA	
El paisaje expandido	711
MARTÍNEZ-GOROSTIZA, ANA	
De LIFE Magazine al ensayo fotográfico contemporáneo: Evolución de la fotografía medioambiental sobre incendios forestales	718
MATEO LEÓN, JOSÉ ENRIQUE	
En el photocall. Presentarse desde los imaginarios del arte	726
MATEOS LÓPEZ, MARÍA ISABEL	
La contribución del artista en la divulgación del Patrimonio Integral	732
MATÍAS FERNÁNDEZ, BLANCA	
Cómo hacer mujeres con imágenes	739
MAYO VEGA, LUIS; PÉREZ GONZÁLEZ, CARMEN	
Máquinas ópticas: divertimento para la cultura popular, divulgación científica para la cultura midcult y creación artística para la high cult	750
MENDOZA CAMACHO, MARTHA GABRIELA	
La performance como experiencia de vida Estudios sobre performance art	752
MENESES GUTIÉRREZ, JUAN PABLO	
La Construcción del imaginario de la fotografía de autor en México, 1990 – 2022	759
MENESES GUTIÉRREZ, RODRIGO DE JESÚS	
Procesos escultóricos no objetuales. Escultura energética efímera	767
MIRANDA MAS, CARLOS; PEÑA SILLERO, ENRIQUE ‘RES’	
Una cafetería como caballo de Troya: efectividad ejecutiva de un proyecto relacional de crítica institucional	775
MIRÓ MOÍNA, ARÁNZAZU	
De Eugène Delacroix a Miquel Barceló, la interpretación visual del Fausto de Goethe	784
MON VALDÉS, GONZALO	
Amigas viejas de las que no sé nada. Enunciando pasados disidentes entre lo real y lo ficcionado	785
MONGE BLESA, NORA	
Unsolicited. Desde la imagen desenfocada en las Redes Sociales	794
MONTALVO, BLANCA	
Imagen del poder en la representación de la mujer cualquiera	804
MORAL ALZAGA, MIREIA	
Te juro que te hablo de algo profundo. Confluencias procesuales entre el karate y el arte desde su hacer	812
MÜLLER BRAVO, NICOLÁS	
RESONANCIA EN JUEGO: Determinación teórica de recomendaciones de diseño para audio juegos que emplean la ecolocalización	820

Máquinas ópticas: divertimento para la cultura popular, divulgación científica para la cultura midcult y creación artística para la high cult

Optical machines: entertainment for popular culture, scientific disclosure for midcult culture, concept art for mass cult and metaphor for high cult

Luis Mayo Vega ^a y **Carmen Pérez González** ^b

^aProfesor titular de universidad (UCM), lmayoveg@art.ucm.es; ^bProfesora titular de universidad (UCM), cperezgo@ucm.

Breve bio autores:

Luis Mayo Vega Profesor titular (Departamento de Escultura y Formación Artística), en BBAA UCM, imparte asignaturas de Grado Diseño, Bellas Artes y Marter MIAC. Licenciado en 1987, especialidades Diseño y Pintura; 1996: doctor en Dibujo cum laude y premio extraordinario con tesis sobre escenarios cotidianos. 2005: licenciado en Sociología, UNED. Desde 2014 forma parte del Consejo de Redacción de la revista cultural Barcarola, medalla de oro de Castilla La Mancha. Participa en becas y proyectos de investigación (Dgicyt, Ministerio de Educación y Ciencia, Agencia española de Cooperación Internacional). Desde 2015 forma parte de Comité científico de la Fundación Edades del Hombre. Comisario de muestras de estudiantes y docentes en las Embajadas de Italia, Francia, Instituto Francés y Biblioteca histórica; coordinador de cátedra extraordinaria Fco. Goya (2006-2013) financiada por Caja Avila: cursos de verano para artistas impartidos por Antonio López, Carmen Laffon, Ouka Lele, Isabel Quintanilla, José Hernández... Director de cátedra extraordinaria Ciudad de Albacete de Antonio López, financiada por Ayuntamiento de Albacete. Ganador de premios de artes plásticas: Valdepeñas, Penagos, Riaza, Humboldt; expone en Arco, obra en colecciones (Caixa, Banco de España, Caja Segovia, Caja Burgos, Real Academia de San Fernando, Albertina Viena). Como diseñador gráfico colabora con Tau Diseño, galardonado con Laus.

Carmen Pérez González, artista multidisciplinar española. Licenciada en Bellas Artes por Pintura y por Escultura por la Facultad de Bellas Artes, Universidad Complutense y doctorada en Bellas Artes por la misma facultad. Ejerce como profesora titular de la Facultad de Bellas Artes de la UCM. Su obra comenzó a exponerse a principios de la década de los noventa en galerías como la Galería Kreisler en Madrid y continuo su trabajo pictórico y escultórico bajo las becas fin de carrera y la beca pre doctorales FPI de la Comunidad de Madrid. A finales de la década de los noventa evoluciona a temas de identidad de género y de crítica social exponiendo en Galerías como Evelio Gayubo o Trafico de Arte y participando en Certámenes como el Autonómico de Artes Plásticas de Madrid, "In Globo" en León entre otros. Desde la década de los 2000 sus dibujos y las instalaciones fueron entrelazándose progresivamente, con técnicas digitales, tanto en la imagen fija como con la animación. Los temas elegidos revelaban un interés por los discursos de género entorno a la iconografía femenina, así como por la violencia de los estereotipos dominantes exponiendo bajo esos argumentos en Galerías como Rina Bouwen o en el El Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA). Su faceta artística se ha compaginado con la docencia, la gestión académica y con la investigación, dirigiendo el grupo de investigación UCM: Dibujo Grafica y Conocimiento, dentro del cual participa en congresos y proyectos de investigación, así como realizando publicaciones y exposiciones a nivel nacional e internacional. Sus líneas de investigación se concretan en torno a temas como las Ilusiones Ópticas, la Anatomía en el Arte, la Animación y el Videojuego y los Nuevos Materiales Artísticos.

How to cite: Mayo Vega, L. y Pérez González, C. (2024). Máquinas ópticas: divertimento para la cultura popular, divulgación científica para la cultura midcult y creación artística para la high cult. En libro de actas: *EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaV 2024. Valencia*, 3-5 julio 2024. pp. 750-751.

<https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.19019>

Esta comunicación ha sido invitada a presentarse para su publicación en la [Revista ANIAV](#).

Resumen

Este artículo explora las diversas funciones de las ilusiones ópticas en la cultura occidental, deteniéndose en la linterna mágica como ejemplo paradigmático. En el ámbito académico, esta máquina óptica se vincula a la investigación ontológica y la teoría científica, demostrando empíricamente la capacidad de la razón para discernir más allá de los engaños sensoriales. Por otro lado, en la cultura folk, la misma linterna mágica adopta un carácter lúdico, asociado con festividades, risas y burlas, empleándose en el ámbito popular para generar experiencias aterradoras, similar a una casa del terror en un parque de atracciones. El artículo rastrea la evolución de las máquinas ópticas desde la linterna mágica hasta las tecnologías emergentes, explorando su adaptación a nuevas formas como la fotografía y las películas en movimiento durante el siglo XIX. A pesar de su antigüedad, estas máquinas conservan relevancia en el siglo XXI, integrándose a la era digital y hallando su espacio tanto en la investigación académica como en la apreciación del arte visual. Se resalta la importancia continua de las linternas mágicas en la proyección contemporánea, influyendo en técnicas como las proyecciones interactivas y el mapping arquitectónico en el arte. El artículo explora cómo estas prácticas han ampliado las posibilidades creativas y de entretenimiento, extendiéndose tanto a entornos artísticos como a celebraciones populares. Además, se profundiza en la conexión de artistas contemporáneos con la tradición de proyección visual, especialmente en el campo de la animación, donde se emplean proyecciones de sombras para contar historias de manera innovadora. El diálogo continuo entre las máquinas ópticas históricas y las formas actuales de proyección revela una conexión esencial en la narrativa visual y la creatividad a lo largo del tiempo.

Palabras clave: Máquinas de dibujo; habitus; culturas folk-mid-mass-high.

Abstract

This article explores the various functions of optical illusions in Western culture, focusing on the magic lantern as a paradigmatic example. In academic circles, this optical device is linked to ontological research and scientific theory, empirically demonstrating the ability of reason to discern beyond sensory deceptions. It is used in popular settings to generate terrifying experiences, similar to a haunted house in an amusement park. On the other hand, in folk culture, the same magic lantern takes on a playful character associated with festivities, laughter, and mockery. Despite their age, magic lanterns remain relevant in the 21st century, integrating into the digital era and finding their place in both academic research and visual art appreciation. The continued importance of magic lanterns in contemporary projection is highlighted, influencing techniques such as interactive projections and architectural mapping in art. The article explores how these practices have expanded creative and entertainment possibilities, reaching both artistic environments and popular celebrations. Additionally, it delves into the connection of contemporary artists with the tradition of visual projection, especially in the field of animation, where shadow projections are used to tell stories in an innovative way. The continuous dialogue between historical optical machines and current forms of projection reveals an essential connection in visual narrative and creativity over time.

Keywords: Drawing machines; habitus; folk-mid-mass-high cultures.