

Presentación

Diversidad, activismos y transformaciones. Las mujeres en la investigación-creación artística

E N ESTE NÚMERO 40 DE **nodo** contamos con la Dra. **Norma Patiño** (México, 1957) como editora invitada. Fotógrafa, doctora en Diseño y Estudios Urbanos, maestra en Historiografía de México y diseñadora gráfica por la Universidad Nacional Autónoma de México, adscrita actualmente a la unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana, ha dedicado más de tres décadas a la docencia y a la investigación, así como a una práctica artística y activista incansable. Su obra retratística, sus proyectos en comunidades indígenas y su lucha contra la violencia de género encarnan los ejes que atraviesan este número: cuerpo, memoria, territorio y transformación. Agradecemos profundamente su generosidad, rigor y visión para congregar y articular este volumen.

La convocatoria aspiraba a reunir voces de diversos países; sin embargo, encontró una respuesta contundente y mayoritariamente mexicana. Lejos de considerarse un desbalance, esta circunstancia revela la vitalidad, madurez y potencia crítica que las investigadoras-creadoras de este país han alcanzado en el campo de los estudios artísticos con perspectiva de género y decolonial. México, escenario de violencias estructurales profundas pero también de resistencias creativas incesantes, se erige aquí como un nodo epistemológico central que demuestra que el conocimiento situado no es una abstracción, sino una cartografía viva atravesada por el dolor, la memoria y la acción colectiva.

Este número reúne trece artículos que, desde enfoques complementarios, abordan las intersecciones entre creación artística, militancia feminista y transformación social. Un primer bloque se ocupa de metodologías y epistemologías de la investigación-creación. Figuran el ensayo de **Luz María Sánchez Cardona**, que introduce el léxico de “lo feral” y las “epistemologías ferales” como herramientas para una producción situada de conocimiento; **Mabel Arellano Luna** y **Elsa Herrera Bautista** reflexionan sobre la relación entre arte e investigación como procesos generadores de conocimiento cognitivo y estético; **Guadalupe Olivier Téllez** analiza el performance político como dispositivo pedagógico para el cambio social, y **Silvia Pappé** diserta en torno a la mirada como concepto articulador entre danza, dibujo y archivo.

Un segundo bloque aborda cuerpos, identidades y disidencias sexuales. **Lila Jamieson** reflexiona sobre la cuerpo lésbica como posibilidad enunciativa en las artes visuales, y construye un contraarchivo desde la práctica artística y el archivo autobiográfico. **Juliana Rojas Gutiérrez** indaga en el giro afectivo como modo de resistencia a partir de la imagen y la colaboración, y **Norma Salazar** analiza la obra fotográfica de Susana Casarin como herramienta de visibilización de personas transgénero y travestis.

Un tercer eje se articula en torno a violencia, memoria y activismos artísticos. **Caroline Perrée** traza un recorrido por tres generaciones de artistas mexicanas —Teresa Margolles, Laura Valencia y Fabiola Rayas— que han puesto el cuerpo contra la violencia en el espacio público. **Dina Comisarenco Mirkin** analiza el mural

colectivo creado en la cárcel de Acapulco por Sofía Bassi y sus colegas rupturistas, destacando el arte como forma de superación del dolor y la resistencia colectiva. **Cecilia Itzel Noriega Vega** estudia el proyecto *La muerte sale por oriente* de la artista Sonia Madrigal como una herramienta de denuncia contra la violencia de género desde la experiencia estético-afectiva. Finalmente, **Nayeli Pérez Monjaraz** nos ofrece una mirada filosófica y antropológica a la danza en contextos de guerra, desde el expresionismo alemán hasta las raíces del butoh.

Un cuarto bloque explora narrativas audiovisuales, archivo y miradas desde adentro. **María Cristina Luna Tamayo** analiza prácticas audiovisuales de mujeres creadoras indígenas como formas críticas de intervención en los regímenes hegemónicos de representación. **Raquel Lara Ruiz** y **Felismino Borges da Silva** proponen el concepto de “estéticas de los comunes” para abordar el fenómeno migratorio en la obra de Zanele Muholi, Marta Palau y Lara Ruiz.

Este conjunto de textos, que atraviesa generaciones, disciplinas y territorios, encuentra un puente en la sección **DOSSIER DE ARTE**, donde presentamos a dos artistas cuyas obras dialogan con los ejes centrales del número. El curador **Irving Ramírez** nos acerca a **Maribel Portela** y su exposición *Arboleda sonora*, un proyecto que indaga en las resonancias entre lo vegetal, lo sonoro y lo femenino. Por su parte, la artista **María Campiglia Calveiro** nos presenta *Ciudad futura. Panoramas utópicos y distópicos*, una reflexión visual sobre los imaginarios urbanos en tensión. Ambas propuestas operan como bisagras entre lo sensible y lo conceptual, lo íntimo y lo colectivo.

En la sección **FARO DE NODO**, la artista interdisciplinaria **Paola Tásai** nos comparte su proyecto *Naó: Spiral Sound Healing*, un dispositivo de investigación-creación intercultural que explora el sonido como espacio de memoria, resiliencia y transformación. Su obra sonora, anclada en sus raíces del norte de México, nos recuerda que la creación artística es también una práctica de sanación y reconexión con lo ancestral.

Finalmente, en la sección **RESEÑAS**, **Dina Comisarenco** presenta dos lecturas fundamentales para comprender la historia del arte mexicano del siglo xx: *Inés Amor y los primeros años de la Galería de Arte Mexicano*, de Eréndira Derbez, y *Por un arte al servicio del pueblo: Frente Nacional de Artes Plásticas (1952-1963)*, de Raúl Cano Monroy. Ambas obras contribuyen a llenar vacíos historiográficos y a visibilizar los esfuerzos colectivos por construir un arte comprometido con su tiempo.

Agradecemos a las autoras que hicieron posible este número. Sus voces, provenientes mayoritariamente de México pero también de España, Reino Unido y Francia, demuestran que la investigación-creación con perspectiva feminista es hoy un campo fértil, crítico y urgente. Invitamos a lectoras y lectores a sumergirse en estas páginas, convencidos de que el arte, cuando es pensado desde el cuerpo, el territorio y el activismo, no sólo representa el mundo: lo transforma. Gracias también a quienes fungieron como revisoras y revisores de los artículos. Sus observaciones fueron siempre una guía para cada una de las autoras.

Aprovechamos para extender la invitación a participar en el número del segundo semestre, **El museo frente al patrimonio de los pueblos originarios. Prácticas curatoriales, narrativas disruptivas y gestión del patrimonio cultural** (editora invitada: Dra. **Emilia Raggi Lucio**). Hasta entonces.

Dirección Editorial