

curriculum vitae

Francisco López Ruiz

jfrancisco.lopez.ruiz@gmail.com

Julio 2024

Doctor en Arte y Literatura (Università Cattolica del Sacro Cuore, Milán). Profesor de tiempo completo del Departamento de Medios y Cultura Digital (Tec de Monterrey) con especialización en cine, narración audiovisual, industrias creativas, diseño, comunicación y medios digitales. Actor, guionista, escenógrafo y creador de contenidos audiovisuales. Miembro de la International Documentary Association –Doc Maker Membership–. Investigador de la North American Cultural Diplomacy Initiative (NACDI): mi investigación actual aborda la producción transnacional de cien cineastas de México. Mis últimos ensayos son *Mexicanidad cosmopolita en los Premios Oscar* (2022) sobre Cuarón, Iñárritu y Del Toro, y *Señalética del transporte público en la Ciudad de México* (2022), disponibles en mi sitio web:

<https://franciscolopezruiz.com/home/>

EDUCACIÓN

PhD | Doctorado en artes visuales y literatura

Dottorato di ricerca in critica, teoria e storia della letteratura e delle arti

Università Cattolica del Sacro Cuore | Milán, 2003 | Tesi di dottorato

Luigi Pirandello : presenza nella drammaturgia e nella pratica scenica messicana

<https://opac.bncf.firenze.sbn.it/bncf-prod/resource?uri=BNI0000044&v=l&dcnr=2>

Master de especialización Crítica con laboratorio di scrittura

Università Cattolica del Sacro Cuore | Milán, 2001

Master de especialización para escritores de cine y televisión & story editors

Tecniche di scritture per la fiction

Università Cattolica del Sacro Cuore | Milán, 2000

Maestría en Letras Iberoamericanas

Universidad Iberoamericana Puebla

Mención honorífica | 1999 | Cédula 2959932

Arquitecto

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

1990 | Cédula profesional 1868270

Intérprete y traductor inglés-español | cuatro semestres

Instituto Superior Angloamericano Puebla | 1994

IDIOMAS

Español

Lengua materna

Italiano

CILS4 | Università per Stranieri di Siena

Certificazione per l'italiano come lingua straniera livello 4

La certificación más alta

Inglés

Nivel profesional

Francés

Nivel intermedio

Portugués

Lectura

DIPLOMADOS

Diplomado de Actuación Frente a Cámara

Docentes: Gabriela Cartol, Cristian Díaz
Casazul | Enero a mayo 2024

Diploma en Distribución y Exhibición Audiovisual: Modelos, Prácticas y Desafíos en la Convergencia Digital

Universidad Nacional Villa María, Argentina |
Cámara Argentina de la Industria Cinematográfica CAIC |
Asociación de Productores Audiovisuales de Córdoba APAC |
Aula Abierta (a distancia) | Mayo a julio 2023

[Certificado](#)

Diploma en Interpretación y Traducción

Berlitz Polanco, Ciudad de México | 2009

Diploma en Diseño y Construcción Sustentables

Universidad Iberoamericana Ciudad de México | 2006

Diploma en Habilidades Directivas

Universidad Iberoamericana Ciudad de México | 2006

Diploma en Dirección de Instituciones Educativas

Sistema Universitario Jesuita | 2006

Seminario de Traducción de Obras de Teatro Inglés-Español

Centro de Estudios de Lingüística Aplicada, Ciudad de México | 1994

Curso Método Comunicativo Vivencial para Profesores de Italiano

Universidad Autónoma de Querétaro | 1994

Diploma en Metodología Comunicativa Vivencial para la Enseñanza de Idiomas

Alberta Ministry of Education (Canada) | 1993

ACTUALIZACIÓN RECIENTE

Gerencia de Locaciones

Latin American Training Center - LATC
Enrique Gutiérrez del Álamo | Junio y julio 2024

Perfeccionamiento de Guion de Cortometraje y Búsqueda de Financiamiento

Festival Internacional de Cine de Morelia - FICM | Mayo y junio 2024
Docente: Guionista y doctor script Angélica J. Ramírez

Manual de Casting | Febrero 2024

Directora de casting Florencia Gaído y actor Luis Fernando Padilla

Curso práctico Demo Reel Desde Cero

Actor, guionista y director Eduardo Castañeda | noviembre – diciembre 2023

Curso de Presentación de Proyectos Audiovisuales - Uruguay

MDM Film Distribution (a distancia)
Octubre y noviembre 2023

Nothing Ventured, Nothing Gained: Getting Started | IDA Workshop

Conferencistas: Gabriella Ortega Rickets, Maria Santos, Abby Sun
A distancia: Agosto y septiembre 2023

CINESHOW MX | Encuentro de Cine Independiente 2023

Centro Cultural Universitario BUAP
Septiembre 2023

Ambulante – Gira de Cine Documental

CDMX septiembre 2023 | En línea septiembre-octubre 2022

Seminario Des(a)nudar la mirada: una temperatura del cine actual

A7 Escuela de cine | A distancia: junio a agosto 2023
Conferencistas: Praxímedes Razo, JJ Flores

XR Immersive Bootcamp: taller de tecnologías de realidad aumentada

CENTRO | Beca Santander para Docentes
Ciudad de México: mayo a junio 2023

Curso Plagio e inteligencia artificial

Dr. Ricardo Villegas Tovar (UDLAP) | Septiembre 2023

Copywrite Workshop

The DigiNomads Team (a distancia) | Junio y julio 2022

LIBROS PUBLICADOS

**Artefactos de muerte no simulada:
Damien Hirst en México**

En 2006, Damien Hirst (Bristol, 1965) presentó dos trabajos pensados específicamente para la Ciudad de México. Estas muestras, exhibidas en el Museo Nacional de San Carlos y la Galería Hilario Galguera, crearon una visión nueva y poderosa, nunca proyectada antes por el artista británico. Este libro contextualiza 20 años de producción, utilizando métodos transdisciplinarios. Una [crítica del libro](#).

Libro 2009, español

México: UIA | ISBN 978-607-417-008-5

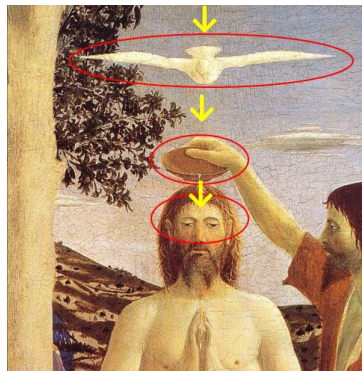
303 pp. | 64 fotografías a color de Andrés Olmos

Damien Hirst (1965) | **The Sacred Heart of Jesus** | 2005 (detalle)
Perspex, bull's heart, silver, assorted needles, scalpels, and formaldehyde solution. 137 x 50 x 50 cm.
Galería Hilario Galguera. Photo: Andrés Olmos

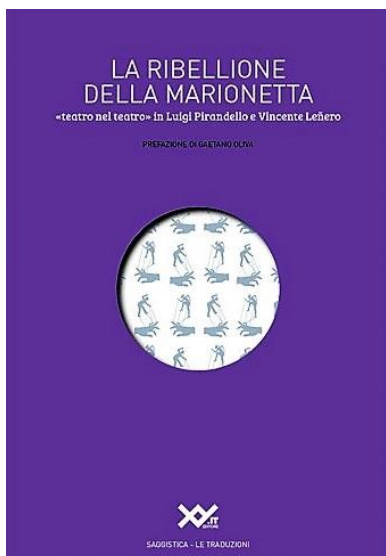
Piero della Francesca
(about 1415/20 – 1492)
The Baptism of Christ | 1450s
Egg on poplar. 167 x 116cm
The National Gallery, London

Michael Baxandall (1933 – 2008)
**Patterns of Intention:
On the Historical Explanation of Pictures**
1985 | On Piero della Francesca's
Baptism of Christ (detail)

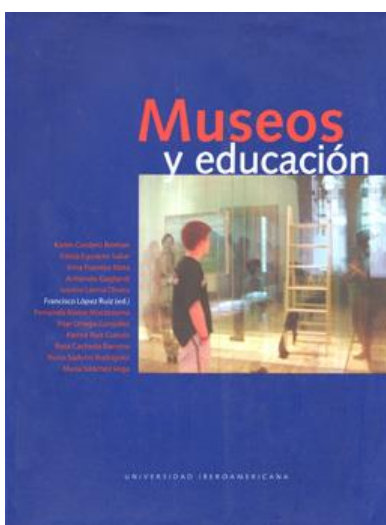
Damien Hirst (1965)
The Inescapable Truth | 2005 (detail)
Steel, glass, dove, human skull and formaldehyde solution
222 x 176 x 74cm. Galería Hilario Galguera.
Photo: Andrés Olmos

**La ribellione della marionetta: «teatro nel teatro»
in Luigi Pirandello e Vicente Leñero. *L'iperteatralità pirandelliana di Antonio González Caballero***

Prefacio de Gaetano Oliva. Este libro compara estrategias narrativas implementadas para disolver la ficción de los personajes en la realidad de los espectadores. Luigi Pirandello y Vicente Leñero recurren al «teatro en el teatro» para construir sus persuasivos mecanismos escénicos, derrumbando la hipotética «cuarta pared» que separa al público de los espectadores. El libro presenta también una visión inédita y completa del método de actuación creada por Antonio González Caballero.

2013, italiano | Arona (Novara): XY.IT | 351 páginas.
ISBN 978-8-89716-007-6

Museos y educación | Editor: 11 autores

Este libro colectivo publica el trabajo de curadores, museógrafos, directores de museos e investigadores educativos en España, Estados Unidos, México y Venezuela, en instituciones como el American Museum of Natural History (Nueva York), el Centro Galego de Arte Contemporánea (Santiago de Compostela), el Museo de Arte Abstracto Manuel Felguérez (Zacatecas) y el Museo Nacional de San Carlos (Ciudad de México).

2012, español | México: UIA | 198 páginas.
ISBN 978-607-417-174-7

**La rebelión de las marionetas: el «teatro en el teatro»
de Luigi Pirandello y Vicente Leñero**

El libro se enfoca en los recursos metaficcionales usados por el autor siciliano y el dramaturgo mexicano; en especial, *Seis personajes en busca de autor* (Pirandello) y *La carpa* (Leñero). Esta última pieza pretende ser una telenovela mexicana transmitida en vivo: Álex, el protagonista, parece ser la única persona en el set que no sabe que se está grabando una historia de ficción.

2010 español, 2011 en línea | México: Universidad Iberoamericana | 188 páginas
ISBN 978-607-417-145-7

SANTIAGO ZAPOTITLÁN

Ensayo | Glifos en el metro:
señalética del transporte público CDMX

La Ciudad de México cuenta con un sistema simbólico único en el mundo. Diversos emblemas muestran la riqueza cultural y las identidades de lugares en las estaciones del metro, metrobús, tren ligero, tren suburbano, trolebús y cablebús en el Área Metropolitana de la Ciudad de México. Este universo gráfico supera los 500 imagotipos, destacando el valor de los topónimos nahuas y reinterpretando en clave moderno los códices prehispánicos.

2022, español | Creative Commons licence.

DOCENCIA

Profesor de tiempo completo
Departamento de Medios y Cultura Digital
Tec de Monterrey

Asignaturas desde febrero 2024.

Narración Audiovisual

Futuros Posibles: Cine y Literatura en Cine y Televisión

Semiotics and Contemporary Narratives

Cultura Visual y Sonora

Argumentación, Debate y Hablar en Público

Estructuras Simbólicas en la Imagen, la Música y la Literatura

Profesor universitario desde 1991.

Contenidos Transmediáticos (híbrido)

Maestría en Comunicación y Medios Digitales

Universidad de las Américas Puebla | 2023

Lenguaje y Narración en Medios Digitales (híbrido y a distancia)

Maestría en Comunicación y Medios Digitales

Universidad de las Américas Puebla | 2021, 2022 y 2023

Storytelling, Diseño y Nuevas Tendencias (a distancia)

Maestría en Diseño de la Información

Universidad de las Américas Puebla | 2021

Campañas de Comunicación (a distancia)

Maestría en Comunicación y Medios Digitales

Universidad de las Américas Puebla | 2021

Cursos recientes de licenciatura:

Seminario Avanzado de Producción de Artes Plásticas

Licenciatura en Artes Plásticas (a distancia y presencial)

Unarte Puebla | 2021, 2022 y 2023

Diseño Escenográfico: Cine, TV y Teatro

Arquitectura | Diseño Industrial | Comunicación

Universidad Iberoamericana Puebla | 2018 y 2019

Casos reales de diseño y producción escenográfica:

- * Feria Internacional Exintex | Recinto Ferial Los Fuertes
- * Inauguración Festival Internacional Jazzatlán | Valquírico
- * Clausura Festival Internacional Jazzatlán | Plaza Soria, Cholula
- * Expo IBERO Puebla | Campus

Seminar
**HERNÁN CORTÉS OR WAKANDA FOREVER:
TRANSNATIONAL MEXICAN FILMMAKERS**
Dr. Francisco López-Ruiz

Óscar Jaenada in *Hernán* (Dopamine/Onza, 2019)

Óscar Jaenada in *Hernán* (Dopamine/Onza, 2019)

Tenoch Huerta and Mabel Cadena in *Wakanda Forever*

Lupita Nyong'o in *Black Panther: Wakanda Forever* (Ryan Coogler, 2022)

PREMISE

In recent years a hundred Mexican filmmakers have emerged as global auteurs consolidating their careers abroad. These creators master global film languages due to narrative innovation and outstanding technical craftsmanship. They promote their audiovisual products through prestigious film festivals and win important international awards. These Mexican filmmakers often perform multiple functions to realize their projects: they write, direct, produce, even play their stories; others are cinematographers or art directors, but many of them mobilize their worldwide prestige in favor of Mexico. Without being a homogeneous group, most of these cosmopolitan Mexicans carefully plan their media agenda defending human rights, migration, gender equity, and looking for social justice for ethnic groups and victims of violence, crossing borders and promoting mutual understanding of the countries where they work.

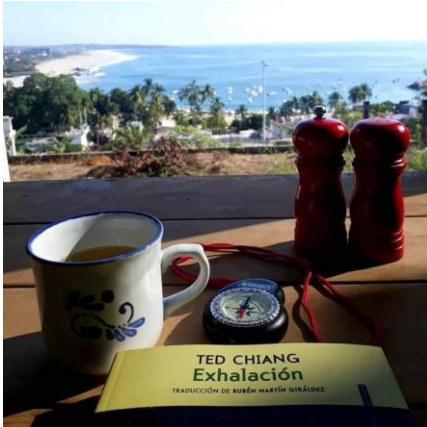
[syllabus 2024](#)

Cine Documental

Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios
 Universidad de las Américas Puebla
 2022

El taller propone una visión contemporánea basada en trabajos estrenados entre 2019 y 2022. El objetivo principal es que cada participante filme un cortometraje documental interesante, dinámico y relevante. En 2022, el curso *Cine Documental* incluyó la asistencia opcional en el 20° Festival Internacional de Cine de Morelia 2022 además de la participación a distancia en el *Circuito Documental Ambulante*. Cada estudiante presentó su cortometraje documental en una sesión pública en una sala de cine de la Universidad de las Américas Puebla (Sala Jorge Fons). Para Otoño 2023 el objetivo es realizar cortometrajes que participen en festivales y circuitos documentales.

Guionismo Avanzado

Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios
 Universidad de las Américas Puebla

Este curso está concebido como un taller de escritura creativa. En la primera parte de cada sesión se analizará un fragmento breve de novelas, cuentos, guiones y productos audiovisuales con herramientas concretas de escritura cinematográfica o televisiva. Posteriormente se dedicará espacio para la propia escritura, al tiempo que se desarrolla un proyecto individual. La meta es contar con un guion que participe en un concurso de cortometrajes.

Exhibición y Distribución Audiovisual

Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios
 Universidad de las Américas Puebla

El taller construirá estrategias de distribución, comercialización y exhibición de productos cinematográficos y televisivos en un contexto de permanente transformación. El curso analizará el mercado audiovisual global y las tendencias en América Latina; perfilará públicos potenciales (*target*), y detectará ventanas de distribución desde la concepción del proyecto. Cada participante desarrollará estrategias de mercadotecnia y promoción, y materiales técnicos para comercializar sus productos audiovisuales (*delivery*). Se abordarán casos de estudio significativos en el ámbito del mercado *streaming*.

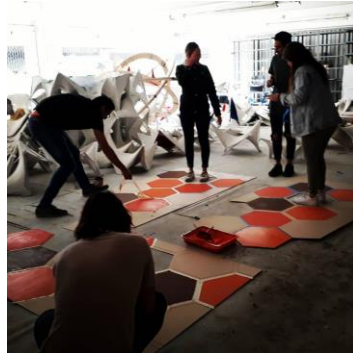

Diseño Escenográfico: Teatro, Cine y TV

Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios
Universidad de las Américas Puebla

El ejercicio final en Primavera 2023 fue diseñar y construir un set de televisión real para la Universidad de las Américas Puebla. El estreno fue una entrevista con el decano de Ciencias Sociales que será transmitida por TVUDLAP. El curso incluyó iluminación teatral, elaboración y fotografía de maquetas, y asistencia a obras de la Compañía Nacional de Teatro (Coyoacán) y la UDLAP (Cholula).

**Diseño Escenográfico:
Cine, TV & Teatro**

En 2018, estudiantes de Comunicación de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México escribieron y produjeron el piloto de un programa televisivo. Mis estudiantes (arquitectura, diseño industrial, historia del arte, comunicación y diseño textil) conformaron equipos para crear el set con un presupuesto limitado: <https://youtu.be/t3JulvTDuh0>. Debido a los excelentes resultados obtenidos por este equipo, una cadena nacional grabó en este set una entrevista con Jorge Ramos.

Docencia universitaria

Otros cursos.

Universidad de las Américas-Puebla

Edición Digital (a distancia) | Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios
Temas Selectos 3 (a distancia) | Licenciatura en Comunicación y Producción de Medios
Taller de Creación y Análisis de Guiones de Cine y TV | Licenciatura en Comunicación
Interpretación | Licenciatura en Diseño de la Información
Semiótica | Licenciatura en Diseño de la Información
Retórica | Licenciatura en Diseño de la Información
Narrativa | Licenciatura en Diseño de la Información
Arte Occidental Contemporáneo (2ª Mitad del Siglo XX) | Historia del Arte
Seminario de Literatura Comparada | Licenciatura en Literatura
Taller de Creación Literaria: Cuento y Novela | Licenciatura en Literatura
Teatro Mexicano | Licenciatura en Teatro
Opción Terminal (Tesis) | Licenciatura en Teatro
Literatura Española (1700 a Nuestros Días) | Licenciatura en Literatura
Textos de la Emancipación Hispanoamericana | Licenciatura en Literatura
Literatura Brasileña | Licenciatura en Literatura
Arquitectura Contemporánea | Arquitectura

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

Seminario de Tesis | Maestría en Estudios de Arte
Conversiones Narrativas: Dramaturgia, Cine, TV y Novela | Maestría en Letras Modernas
Museos y Empresas Culturales | Maestría en Estudios de Arte
México y la Cooperación Internacional | Licenciatura en Relaciones Internacionales
Análisis y Programa Arquitectónico | Arquitectura
Diseño Arquitectónico 1 | Arquitectura
Área de Síntesis y Evaluación 1 | Licenciatura en Historia del Arte
Arte del expresionismo abstracto al presente | Licenciatura en Historia del Arte
Lenguaje Cinematográfico | Licenciatura en Historia del Arte
Narrativas del Boom: Siglo XX | Licenciatura en Literatura Latinoamericana

Universidad Iberoamericana Puebla

Curaduría y Museografía | Maestría en Gestión Cultural
Comunicación y Museos | Maestría en Investigación del Patrimonio Cultural

UNARTE | Universidad de Arte y Diseño

Vanguardias Artísticas del s. XX (a distancia) | Diseño de Moda

Universidad Católica de Córdoba, Argentina

Taller para Directores y Coordinadores de Postgrado | AUSJAL

Universidad Rafael Landívar, Guatemala

Gestión Cultural en América Latina | Maestría en Gestión Cultural

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

Italiano | Básico, Intermedio, Avanzado

ASOCIACIONES

Desde 2020 soy miembro de la North American Cultural Diplomacy Initiative (NACDI) Capítulo México. Estoy convencido de que el entendimiento entre Canadá, Estados Unidos y México será vital para construir una nueva colaboración durante el siglo 21, con relaciones cada vez más productivas, dinámicas y profundas. El Capítulo México de NACDI convoca a un debate académico mensual a distancia para compartir intereses, líneas, enfoques y proyectos de investigación. En mayo de 2022 participé en una mesa redonda durante la 3era Cumbre de NACDI en la Ciudad de México, relacionada con el cine mexicano reciente como elemento de diplomacia cultural.

En octubre de 2022 presenté en la Universidad del Mar (Huatulco) el reporte [Imagen de México en el mundo 2013-2018](#), junto con otros 50 investigadores, en el 35° Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales (AMEI). Los estudios de *Imagen de México* en el Mundo son una iniciativa con 15 años de existencia, liderada por el Dr. César Villanueva de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México.

Soy miembro de la International Documentary Association —Doc Maker Membership— para ampliar mi visión artística en diálogo con otros profesionales en una red global.

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: CINEASTAS TRANSNACIONALES DE MÉXICO

En 2022 Escribí el ensayo [*Mexicanidad cosmopolita en los Premios Oscar: Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu y Alfonso Cuarón*](#) analizando el modo en que los *Three Amigos* ganaron el premio al mejor director en cinco ocasiones casi consecutivas. En 30 años Cuarón, Del Toro e Iñárritu han consolidado su presencia global asumiendo el papel de embajadores culturales de su país de origen. Los tres directores proponen un modelo de mexicanidad cosmopolita, transnacional, sofisticada e incluyente, multilingüe, pluricultural, colaborativa y con un alto desempeño profesional.

Durante el siglo 21, docenas de creadoras y creadores mexicanos han consolidado sus carreras fuera del país. Cuarón, Iñárritu y Del Toro son los casos más visibles, pero hay más de cien cineastas de México con trascendencia global: Salma Hayek, Tenoch Huerta, Karla Souza, Diego Luna, Gael García Bernal, Alejandra Márquez Abella, Emmanuel Lubezki, Rodrigo Prieto, Dariela Ludlow, Eugenio Caballero, Yulene Olaizola, Jaime Camil y Eugenio Derbez, entre muchas personas más. Estas directoras, actrices, actores, productores, cinefotógrafos y cineastas cuentan con destacados logros internacionales.

Estudio el cine y la televisión transnacionales creados por mexicanos porque me interesa la calidad técnica de estas producciones, sus innovaciones narrativas vinculadas a temas actuales, la escritura de guiones disruptivos, el diseño de producción y la hibridación de géneros fílmicos realizada desde un dominio de los lenguajes audiovisuales contemporáneos. Sin embargo, también me interesa la agenda mediática de estos creadores que cuentan con una voz global, construyendo puentes transnacionales fuera del país y promoviendo también cambios importantes en México.

International Studies Association

connecting scholars, practitioners, and students around the globe

Estoy escribiendo el artículo *Hernán Cortés or Wakanda Forever* para el congreso anual de la International Studies Association. Participaré en el panel *Analizando el impacto del cine en la diplomacia cultural: actores, públicos y más allá* en San Francisco a principios de abril de 2024.

Analizaré y contrastaré la producción transnacional y la agenda mediática de Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Yulene Olaizola, Alejandra Márquez Abella y Alejandro Monteverde.

Me interesan las identidades transnacionales (o intranacionales) propuestas por cada director al filmar en Canadá, Belice, Colombia, Estados Unidos y México. Los largometrajes y su recepción muestran cambios recientes en la industria cinematográfica mexicana, así como su creciente vinculación a una visibilidad global.

Mabel Cadena in *Hernán* (Dopamine/Onza, 2020)

Mabel Cadena in *Wakanda Forever* (Ryan Coogler, 2022)

Mi proyecto de investigación *Cineastas transnacionales de México* sistematiza la información generada durante los últimos tres años para escribir un libro en español y en inglés acerca del cine y la televisión transnacionales producidos por creadores mexicanos. Este libro estudiará la manera en que cineastas mexicanos —actrices, actores, guionistas, documentalistas, productores, cinefotógrafos, directores de arte, diseñadores de sonido, animadores digitales— consolidan sus carreras al tiempo que expanden la presencia global mexicana. Espero terminar el libro en octubre de 2024. Mis trabajos recientes están disponibles en el sitio web.

<https://franciscolopezruiz.com/>

PORTAFOLIO

CREADOR DE CONTENIDOS AUDIOVISUALES

Desde 2020 publico materiales audiovisuales en mi canal de YouTube, con tres temas: *Artes y educación*, *Cineastas transnacionales de América Latina*, y *la Ciudad de México: señalética del transporte público y los lagos de la cuenca*.

ARTES Y EDUCACIÓN

Stage Lighting & Design

ESP | ING | 44min | La creatividad artística y la colaboración académica son herramientas de formación interdisciplinaria. Este video muestra soluciones de diseño desarrolladas en nueve puestas en escena bajo la dirección técnica del profesor José Eduardo Espinosa de la UDLAP.

Diseño Set TV 2023

ESP | ING | 30min | *Diseño Escenográfico: Cine, TV y Teatro* es mi taller favorito. En Primavera de 2023 mis estudiantes diseñaron y construyeron un set televisivo real para la Universidad de las Américas Puebla. El estreno del set fue una entrevista con el decano de Ciencias Sociales, que será transmitida por TVUDLAP.

Teaching Statement

IT | ING | 9min | En marzo de 2023, desde Puerto Escondido, a la mitad de la pandemia, elaboré este manifiesto acerca de mis metas docentes, a partir de mi experiencia en la enseñanza de idiomas y hasta la formación universitaria en diseño, cine y televisión.

Noche tan linda

ESP | 46min | *Noche tan linda* de Pablo García Gámez gana en 2013 los premios Asunción, HOLA y ACE de Nueva York. En 2023 Martín Balmaceda dirige una alucinante puesta en escena para celebrar el 20° aniversario de la Compañía de Teatro de la Universidad de las Américas Puebla.

Ensayo sobre débiles

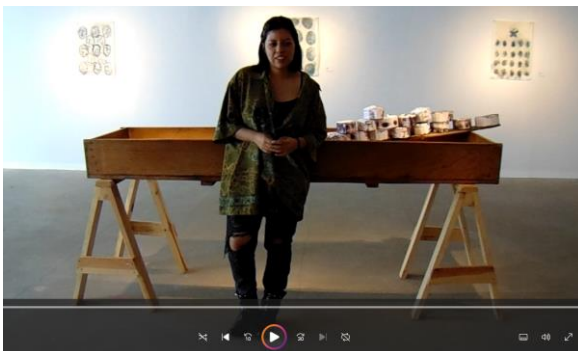
ESP | 32min | Alberto Villarreal publica en 2008 *Ensayo sobre débiles*, una pieza que rasga, reinventa y reacomoda los mecanismos implementados por actrices y actores al enfrentar un público teatral. En 2023 Ixchel Castro Flores dirige *Ensayo sobre débiles* con 16 jóvenes intérpretes en formación en la Universidad de las Américas Puebla.

Storytelling profesional

ESP | ENG | La edición digital y diversas estrategias narrativas son útiles al mostrar la mejor perspectiva profesional de cada persona. En este trabajo se presentan once propuestas elaboradas durante 2023 en mis cursos de medios digitales.

Estreno programado: Octubre 15, 2023.

Molletillo

Sonia Zavala presentó su primera exposición individual en la galería *La Miscelánea* de UNARTE, inspirándose en la elaboración del pan *molletillo* oaxaqueño para reflexionar sobre la identidad cultural, la transformación y la creatividad.

Estreno programado: Octubre 31, 2023.

CINEASTAS TRANSNACIONALES

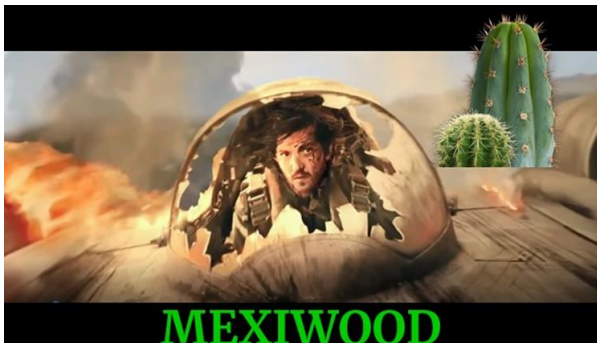
Home is Somewhere Else

ESP | ENG | 10min | Animar documentales es una herramienta sugerente y poderosa. *Flee* (Rasmussen, 2021) anima testimonios para proteger la identidad de los protagonistas. *When We Were Bullies* (Rosenblatt, 2021) usa *stop motion* para suplir la falta de imágenes de archivo. *Losers* (Mickey Duzyi, 2019) revoluciona la concepción del documental con animaciones espectaculares. Y *Mi casa está en otra parte* (Carlos Hagerman & Jorge Villalobos, 2022) entreteje tres historias sobre familia, migración y esperanza.

Obāchan

ESP | ENG | 10min | En 1941 Fuyu Kiyota —Obāchan— llega a México para casarse con un hombre desconocido. Ocho décadas después Nicolasa Ruiz hace el viaje inverso para filmar un documental. Por medio de material de archivo, secuencias de animé y una edición inspirada en "Serial Experiments Lain", "Obāchan" (2020) es un complejo cortometraje sobre la memoria, la permanencia y el devenir.

Mexiwood

ESP | ENG | 26min | Docenas de creadores mexicanos innovan artísticamente mientras consolidan su presencia global. Muchos de ellos movilizan su prestigio a favor de México. Iñárritu, Cuarón, Del Toro, Salma Hayek, Diego Luna, Karla Souza, Gael García Bernal, entre otros, asumen el papel de "embajadores culturales" de su país de origen.

Mexican@s en Hollywood

ESP | ENG | 12min | Desde Guillermo del Toro hasta Karla Souza, aumenta la presencia mexicana en medios globales. Son cada vez más las películas y series televisivas con diversidad de personajes mexicanos que hablan en español, inglés, náhuatl y maya.

«Mexican» Oscars: [Three Amigos](#)

ESP | ENG | 10min | En seis años, Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu and Alfonso Cuarón ganaron cinco Premios Oscar como directores casi consecutivamente. Las películas de los *Three Amigos* reunieron un impresionante total de 52 nominaciones en ese periodo. No hay otro caso remotamente similar entre directores de cualquier otra nacionalidad.

[Maite Alberdi](#)

ESP | ENG | 12min | Entre los países del mundo, Chile destaca por la belleza de sus documentales. La directora chilena Maite Alberdi fue nominada al Oscar por "El agente topo" (2020): largometraje que cruza fronteras entre el documental y las películas de espías.

[Epitafio](#)

ESP | ENG | 11min | *Epitafio* no tiene escenografía y fue filmada en alta montaña durante un mes, únicamente en exteriores. Más un documental que una película de acción, narra el ascenso de Diego de Ordaz al volcán Popocatepetl en 1519.

[499](#)

ESP | ENG | 9min | Rodrigo Reyes ha ganado becas del Sundance Documentary Fund y el Tribeca Film Institute. Su largometraje *499* presenta propuestas documentales innovadoras, mezclando elementos ficcionales y no ficcionales, casi 500 años después de la derrota de Tenochtitlan.

Hitchcock by Guillermo del Toro

ESP | ENG | 5min | En 1990 Guillermo del Toro publicó su primer libro: *Alfred Hitchcock*. Con solo 25 años, el director mexicano analiza en esa sede las innovaciones implementadas por Hitchcock —con paralelismos con la carrera de mismo Guillermo del Toro.

Princesas

ESP | ENG | 11min | Las protagonistas de Guillermo del Toro son autónomas, activas y decididas. En *La forma del agua* (2018), Elisa (Sally Hawkins) es el motor de cambio de cada simple acción que sucede en película. Del Toro cuidó el *casting* y evitó recursos odiosos como la “damisela en apuros”.

Monsters

ESP | ENG | 14min | Guillermo del Toro es un cineasta revolucionario que subvierte las ideas tradicionales acerca de los “monstruos” y la intolerancia hacia el “Otro Diferente”. El actor Doug Jones ha participado en seis largometrajes del director mexicano.

Carmen

ESP | ENG | La ópera prima de Benjamin Millepied es una versión libre de la ópera *Carmen* de George Bizet. Sin embargo, en lugar de una obra histórica ubicada en España, la mexicana Melissa Barrera protagoniza una historia ubicada en la frontera con Estados Unidos.

Programado: Noviembre 15, 2023

STORYTELLING EN CIUDAD DE MÉXICO

La Ciudad de México cuenta con un sistema visual único en el mundo: más de 500 símbolos ponen de relieve los topónimos mayas, redefinen los códigos prehispánicos y refuerzan la identidad urbana. Estos emblemas gráficos también recuerdan la condición geológica de la cuenca de México, con lagos que se rehúsan a morir a inicios del siglo 21.

[She-Nawatl](#) | 32 min.

Topónimos nahuas en la Ciudad de México.

[Glyphs in the subway](#) | 22 min.

Señalética del transporte público de la Ciudad de México.

[Tira de la peregrinación](#) | 4min.

[Metro CDMX](#) *Único en el mundo* | 2min

[Axólotl](#): *a resilient monster* | 3min.

[Tlakwatsin](#) | 2min.

[Xóchitl Tláwak](#) | 2min.

[Teotiwakan](#) | 1min.

[Mixiuhca](#) | 1min.

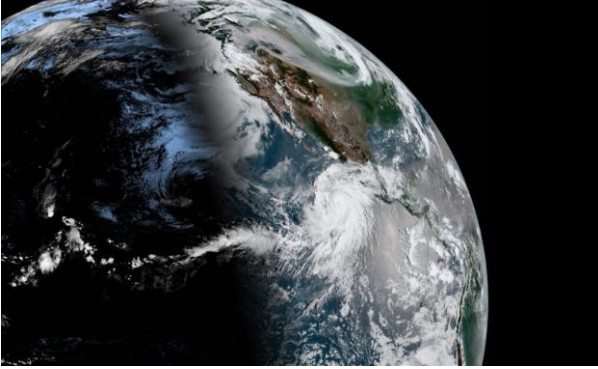
[Ancient Gods Want New Temples](#) | 2min.

[La Diana Cazadora](#) | 1min.

[Banda borracha](#) | 1min.

[War Pigs](#) | 1min.

PROYECTOS DOCUMENTALES

Mexican@s en Hollywood

Proyecto documental (8x30')

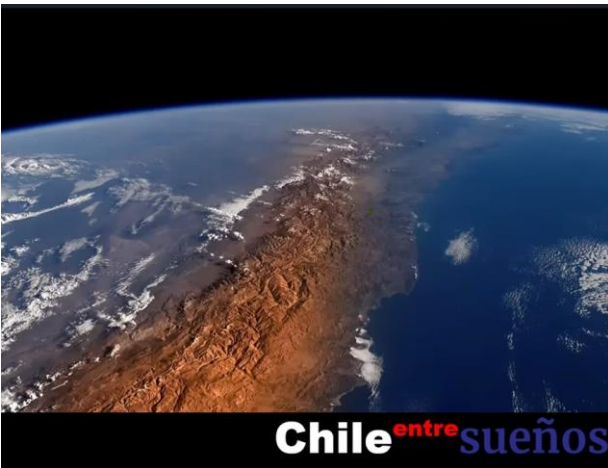
Hace 25 años era impensable que cineastas de México estuvieran nominados a los Premios Oscar. Hoy la presencia mexicana en los medios estadounidenses promueve el acercamiento entre ambos países | From Guillermo del Toro to Lupita Nyong'o and Diego Luna, the Mexican presence in global film and TV promotes new ways of thinking.

Argentina 2.895

Proyecto documental (8x30')

La reinención del género documental en *Los ladrones: la verdadera historia del robo del siglo* (Matías Gueilburt, 2022), la nominación de *Argentina, 1985* (Santiago Mitre, 2022) como Película Internacional en los Premios Oscar, así como el estreno de *Catch a Killer* (Damián Szifron, 2023) son solo algunas evidencias de la vitalidad y potencia del cine argentino y su progresiva internacionalización.

Chile entre sueños

Proyecto documental (8x30')

El cine y la televisión de Chile destacan por sus emocionantes búsquedas estéticas, una indomable convicción democrática y la vertiginosa presencia internacional. Hoy Chile se debate entre los Andes y el streaming, la insularidad y Hollywood, la cordillera y los sueños.

PROYECTOS INTERNACIONALES 2019 - 2021

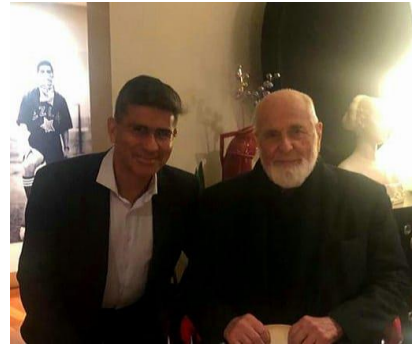

Foto: Marcela López Enríquez

Intérprete simultáneo de Michelangelo Pistoletto en el Senado de la República Mexicana
Conferencia *Arte para la regeneración social*
Febrero 26, 2020 | Ciudad de México

Autor del proyecto | [Molise.21 Innovación social: borghi](#)
Gobierno de la Región Molise | Octubre y noviembre 2019
Campobasso, Italia

Profesor visitante | *Diseño, turismo y economía*
Universidad Milano-Bicocca
Noviembre 5, 2019 | Milán, Italia

Asesor de la Embajada de Italia en México
Italian Design Day 2020
Septiembre 2019 – marzo 2020

Asistente presencial | **Congreso italiano A-Change Congress: creatividad, innovación y responsabilidad social**
Noviembre 22, 23 y 24, 2019 | Feltre, Italia

Participante a distancia | Congreso *Presenti al futuro: Nuevos retos para los borghi* (pueblos históricos)
Octubre 15 y 16, 2020 | Región Toscana

Autor del proyecto *Borghi Storytelling: Points of View*
Concurso [Viaggio in Italia: narrar el turismo](#)
Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo
Octubre 2020 |

Asistente a distancia | *Cultural Diplomacy as Critical Practice*
The North American Cultural Diplomacy Initiative—NACDI
Virtual Research Summit | Septiembre 2020 y noviembre 2021

Estudiante a distancia | Curso *Green Interiors Roadmap*
Ugreen – Green Building School, Brasil | Julio 12 a 15, 2021

La Terraza Cultural |
Puerto Escondido 2020

The unbuilt *La Terraza Cultural* project proposes a new concept of cafeteria, cultural center and bookstore, with privileged views over five kilometers of sandy beaches. Based on my study of the territory and its touristic possibilities, this project also proposes to create a cosmopolitan, friendly, eco-sustainable hostel. The design concept is related to cultural traditions of the State of Oaxaca and it's based on a local plant palette. The hostel would be dedicated to individuals and groups interested in preserving the amazing biodiversity of the Pacific Oaxacan coast.

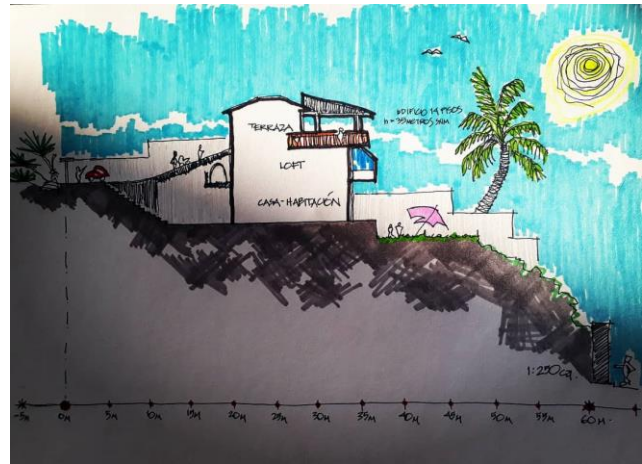

Photos: Francisco López Ruiz

**Interior Design | [Loft](#) | 2021 |
Puerto Escondido OAXACA**

Las vistas espectaculares se dirigen al sur, a Bahía Principal y Zicatela (playa de surfistas). Dentro del loft, el océano Pacífico muestra su ánimo: desde el turquesa y el ultramarino hasta los grises metálicos de las tardes lluviosas. Quise que el loft presenciara la migración de las aves: fragatas, pelícanos, garzas, cormoranes, íbices, cigüeñas americanas e incluso águilas pescadoras. El centro del espacio presenta un ambiente fresco, acogedor, armonioso y feliz, enfatizado con hamacas.

**Mood & tone | Loft | 2021 |
Puerto Escondido OAXACA**

Las paredes y techos del espacio estaban pintadas de negro y rojo. Elegí entonces diversos tonos de verdes para muros, muebles y pisos en armonía con la loseta existente, color esmeralda. Imaginé un *loft* ligero y libre, flexible, en diálogo con el paisaje. De este modo, el entorno natural es una fuente de inspiración y bienestar. Cortinas transparentes de plantas colgantes juegan con los ritmos y desmontan el espacio en capas. La vegetación dentro del *loft* promueve la fertilidad de la naturaleza y la creatividad.

DIRECCIÓN DE DEPARTAMENTOS ACADÉMICOS

Departamento
de Arte, Diseño y
Arquitectura /

**Director del Departamento
de Arte, Diseño y Arquitectura**

Universidad Iberoamericana
Puebla | 2018 – 2019

Laboratorio Digital Multimedia y azoteas verdes | Propuesta. Prof. José Sanuy, Prof. Enrique Ramales y estudiante Sergio Colchado.

El **Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura** (DADA) cuenta con 16 profesores de tiempo y 1,250 estudiantes; una cuarta parte de la matrícula institucional, con siete licenciaturas y dos maestrías:

**Arquitectura | Arte Contemporáneo | Diseño Gráfico | Diseño Industrial |
Diseño de Interacción y Animación | Diseño Estratégico de la Información | Diseño Textil**

**Maestría en Diseño Estratégico e Innovación
Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial** acreditada por CONACYT

En mi gestión trabajé en **tres nuevos programas de posgrado**

Especialidad en Gestión Integral del Riesgo

(con el Programa para el Desarrollo de la ONU y Oxfam: inició en agosto de 2019)

Maestría en Gestión Cultural (a distancia: inició en agosto de 2019)

Doctorado en Hábitat (proyecto interinstitucional)

Acreditación internacional de Arquitectura ANPADEH 2019-2024

Reconocimiento oficial por los acuerdos de Canberra

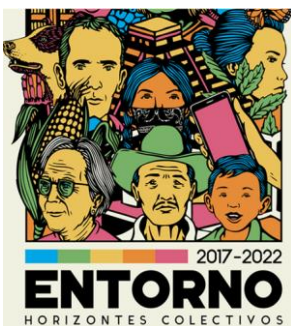
Creación y operación del Consejo Editorial del DADA

El DADA fue el primer departamento académico en constituir un consejo editorial para promover la investigación y la publicación de calidad de acuerdo con protocolos institucionales colegiados. En ocho meses de funcionamiento se aprobaron **cuatro libros**. Una coedición ya fue publicada con la universidad más importante de México, la UNAM: **Innovación social y diseño** (2019): ISBN 978-607-30-2568-3

Asociación con la **Learning Network for Sustainability—LeNS**: <http://lens-mexico.org/>

Creación y puesta en marcha del **Huerto Ibero**, iniciativa con la colaboración de seis departamentos académicos y dos institutos de investigación.

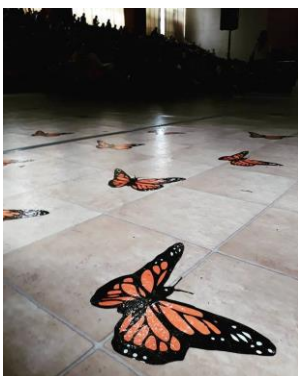
Propuestas arquitectónicas desarrolladas para el Consejo de Rectoría; entre ellas, un Proyecto de **Laboratorio Digital Multimedia** con un plan integral de azoteas verdes concebidos en colaboración con docentes del DADA y estudiantes destacados.

Aprendizaje para la vida

Equipos multidisciplinares formados por profesores y estudiantes resolvieron problemas profesionales reales, colaborando con agentes externos y actores clave. Un ejemplo fue el congreso internacional *Cátedra Entorno* realizado en septiembre de 2018. Estudiantes de diferentes carreras diseñaron y prepararon la escenografía, la iluminación y la logística; también construyeron y pusieron en funcionamiento una proyección de *videomapping* concebida especialmente para el evento.

Fotos: Roberto Razo, Francisco López Ruiz

Exintex Fair | Set Design. Photos: Francisco López-Ruiz

Innovación

El liderazgo del DADA se consolidó con alianzas académicas con institutos de investigación, paraestatales, asociaciones civiles, hospitales y agencias internacionales. Los proyectos académicos fueron un modo potencial de transformar la sociedad, con dos talleres de innovación social. Los estudiantes obtuvieron **35 premios nacionales e internacionales** obtenidos por los estudiantes:

Diseña 2018 | 11 premios, incluido Mejor Proyecto Nacional Universitario

a! Diseño 2018 | 12 premios

CLAP Concurso Latinoamericano de Diseño 2019 | 6 premios (entre otros concursos)

Estudiantes de Diseño Industrial, guiados por sus profesores, elaboraron un dispositivo quirúrgico para el entrenamiento de médicos que deben realizar operaciones difíciles en las gargantas de recién nacidos. Los estudiantes conservaron la patente de su diseño y fundaron una *start up*:

https://www.iberopuebla.mx/noticias_y_eventos/noticias/patenta-ibero-puebla-dispositivo-para-entrenamiento-de-cirugia-en

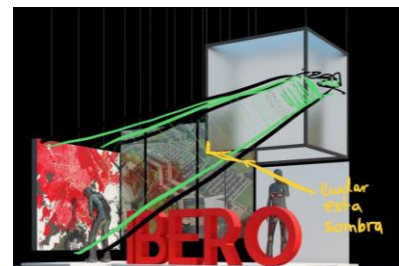
En septiembre de 2018, profesores y estudiantes concibieron y presentaron las mejores colecciones de Diseño Textil en **Exintex**, la feria más importante de América Latina, con 1,600 participantes de todo el mundo.

Bicycle for Disabled Children | Industrial Design

Creative Industries | UNESCO project

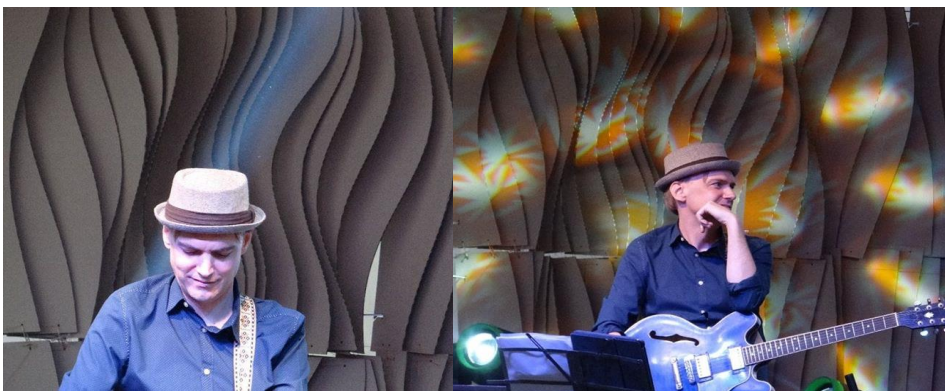

Smart Cities Expo | Set Design

Internacionalización

En abril de 2019, equipos multidisciplinares colaboraron con el **Festival Internacional Jazzatlán**, realizando el *videomapping* en el casco de una antigua hacienda en la inauguración del evento. En la clausura, una pasarela alternativa propuso un enfoque inclusivo y sustentable. El diseño y producción del escenario se realizó con un presupuesto limitado. Estudiantes y docentes efectuaron viajes académicos a Alemania, España, Estados Unidos y el Reino Unido, entre otros países. En junio de 2019, la **Ruta Textil** tuvo conferencias, visitas a museos, trabajo en talleres de artesanos y entrenamiento práctico en la Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, San Cristóbal de Las Casas (México) y Antigua (Guatemala).

Photos: Roberto Razo.

Congresos internacionales**Mapa de Singularidades Culturales e Industrias Creativas** | UNESCO

Fortaleza (Brasil) Septiembre 2018 &

Graz (Austria) programado para abril de 2020

Social Inequalities and Urban Fragmentation Strategies | British Academy

Sheffield & Londres (UK) | Septiembre 2018 &

Puebla (México) | Enero 2019

EcodAI Congreso Latinoamericano de Ecodiseño

Puebla | Octubre 2018

Seminario en Gestión Integral del Riesgo

Puebla | Noviembre 2018 &

Edimburgo (UK) | Marzo 2019

Cátedra Entorno | Congreso Internacional

Puebla | Noviembre 2018

Square One² Congreso de Interacción y Animación

Puebla | Abril 2019

Smart Cities Congreso y exposición de América Latina

Puebla | Julio 2019

Convenios internacionales firmados | Entre otras instituciones:**Accademia Europea di Firenze** | Florencia, Italia[Visita de la Accademia Europea di Firenze](#)[Estudiantes IBERO en Florencia](#)**AUSJAL** | Asociación de Universidades Jesuitas Latinoamericanas**Beuth Hochschule für Technik Berlin** | Alemania**British Academy** | Reino Unido**FH Joanneum Graz University of Applied Sciences** | Austria**Karlsruhe University of Applied Sciences** | Alemania**Newton Fund** | Reino Unido**Parsons School of Design** | Nueva York**Pratt University** | Nueva York**University of Maryland** | School of Architecture, Planning & Preservation**Universidad Politécnica de Madrid** | España**The University of Edinburgh** | **The University of Sheffield** | Reino UnidoMás de 35 **profesores visitantes**; entre ellos:**Paul Harrod** | Director de arte de la película *Isla de perros***Colleen Macklin** | Diseñador de videojuegos**Ian McGinty** | Artista visual**Sandra Molina** | Innovación social, UAM Azcapotzalco**Joanna Priestley** | Directora cinematográfica, animadora y productora**Blanca Oviedo** | Innovación social, Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá**Sarah Quinton** | Textile Museum of Canada (Toronto)**Stuart Walker** | Lancaster University, Reino Unido

Director de Posgrado
 Universidad Iberoamericana
 Ciudad de México | 2012 - 2014

Durante mi gestión duplicamos el número de especialidades, maestrías y doctorados acreditados por el **Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC)** al llegar a 20 programas: la mitad del total de 40 posgrados ofrecidos por la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Esta acreditación permite que los estudiantes reciban directamente becas federales de manutención. Se renovaron en este periodo las normativas institucionales.

Nuevos programas de posgrado

Doctorado Internacional en Comunicación

ITESO Guadalajara | México
 Pontificia U. Javeriana de Bogotá | Colombia
 Universidad Autónoma de Barcelona | España
 Universidad de Lima | Perú

Maestría en Cine (programa enfocado a la práctica)

Maestría en Estudios sobre Migración
 University of San Francisco | Estados Unidos
Maestría en Mercadotecnia y Publicidad
Especialidad en Nutrición Gerontológica y Comorbilidades

Creación y puesta en marcha de nuevos proyectos

Plan Internacional Ibero-AUSJAL de Cooperación Académica | Universidades jesuitas latinoamericanas
Premio Internacional de Tesis de Maestría Ibero-AUSJAL 2012 | 2013 | 2014
Curso Latinoamericano para Directores de Posgrado AUSJAL | Ciudad de México 2013 & Córdoba (Argentina) 2014
Becas para estudiantes con alto desempeño académico 2014

Director del Departamento de Arte
 Universidad Iberoamericana
 Ciudad de México | 2004 – 2012

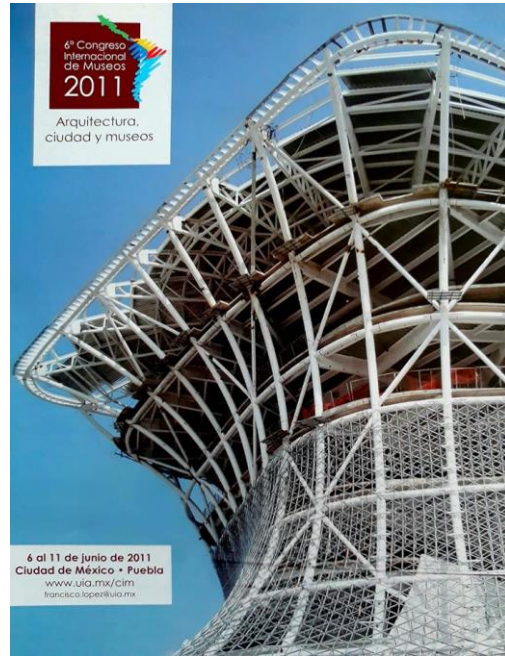
Organización | Congreso Internacional de Museos
 Ciudad de México, Puebla, Oaxaca, Tlaxcala y Toluca
 2007 | Públicos, Mercadotecnia y Procuración de Fondos
 2008 | Gestión Cultural en América Latina
 2009 | Diversidad Cultural
 2010 | Imaginarios y Culturas Populares
 2011 | Arquitectura, Ciudad y Museos
 2012 | Colecciones, Museos y Patrimonio Cultural

Acreditación | Maestría en Estudios de Arte 2007-2012
 Programa Nacional de Posgrados de Calidad

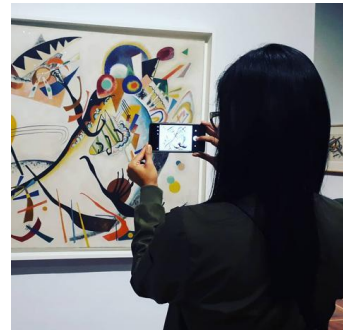
Substantial Equivalency Accreditation
Estados Unidos | National Association of Schools of Art and Design—NASAD | Maestría en Estudios de Arte 2005-2007

Diseño curricular del nuevo plan de estudios
 Licenciatura en Historia del Arte

Creación y puesta en marcha
Consejo editorial | 17 libros publicados

Diseño del poster: Ivonne Lonna

Durante siete años (1990-1997) participé en el grupo de teatro independiente *A Trasluz*: una pequeña compañía ubicada en una vieja y elegante casona virreinal. Allí me formé como escenógrafo y actor y diseñé más de 35 propuestas teatrales, actuando en 17 montajes con más de 700 representaciones.

Mi obra preferida es *Pueblo sin ángeles* (1996): una pieza escrita por Guillermo Cabello —nuestro director— inspirándose en un fantasma que efectivamente aterrizó a actrices y actores del elenco. Guillermo decidió que aquella alma atormentada se había suicidado 150 años antes debido a penas de amor. Fue increíble diseñar aquella escenografía sintética, con un portón novohispano que se movía en escena y se tragaba las pesadillas del protagonista (y a los otros personajes de la obra). Al final de la temporada nos abandonó el actor principal y durante algún tiempo representé aquel fantasma.

En esa época, William Faulkner, Federico Fellini y la *opera buffa* me llamaban la atención. Escribí una historia inspirada en *Ensayo de orquesta* (Fellini, 1978). Mi cuento también elaboraba las experiencias de *Pueblo sin ángeles*, cuando se presentó en Xalapa: eran dos teatros “gemelos” y nosotros actuamos en el pequeño teatro, ante 400 espectadores. La Sinfónica de la Universidad Veracruzana no se presentó en el mismo horario que nosotros, pero era bonito imaginar que sí. La función en Xalapa nos permitió llegar a la Muestra Nacional de Teatro en Monterrey.

En mi cuento no hay un narrador omnisciente ni se menciona una ciudad específica. Cada músico lucha contra el calor (y contra sus egos, o quizá más exactamente, contra los egos de los demás) alternando sus voces notoriamente estridentes. Llamé a mi experimento...

[Rapsodia de la urraca ladrona \(o que Rossini nos perdone\)](#)

Fui finalista en el Concurso Latinoamericano de Cuento Edmundo Valadés entre 1,040 participantes (1996). Decidí estudiar una Maestría en Letras Iberoamericanas. Obtuve mención honorífica (1999).

ARTÍCULOS ACADÉMICOS PUBLICADOS EN REVISTAS ARBITRADAS

23 artículos publicados en Argentina, Chile, Colombia, Corea del Sur, España, Italia y México.

El sexenio de los Three Amigos: «mexicanidad cosmopolita» en Guillermo del Toro | 2022

Informe *Imagen de México en el mundo 2013 – 2018*. Coord. César Villanueva Rivas

México: Universidad Iberoamericana, pp. 248-255.

Hace pocos años, era ridículo pensar que un creador mexicano apareciera entre las nominaciones de los premios Óscar (U.S. Academy Awards). Sin embargo, entre 2014 y 2019, tres mexicanos no solo fueron favoritos en la categoría de mejor director, sino que ganaron la estatuilla en cinco ocasiones casi consecutivas. Fuera del país, estos cineastas proponen un modelo de mexicanidad cosmopolita, sofisticada e incluyente, multilingüe, pluricultural, colaborativa y con alto desempeño profesional. Hacia adentro, los three amigos plantean un nuevo paradigma creativo, muy diferente a la visión dominante del “artista” mexicano del siglo xx. Guillermo del Toro es el caso más llamativo.

Los museos del futuro en la configuración de la imagen postmexicana global | 2017

“Revista Mexicana de Política Exterior”. México: Instituto Matías Romero / SRE, pp. 105-125

Durante el siglo XX, el Estado mexicano promovió museos y exposiciones dotadas de una personalidad distintiva para proyectar una imagen favorable del país en el exterior. Hoy los museos mexicanos cuentan con una extraordinaria vitalidad: son agentes culturales únicos. Por ello, sería útil transitar desde un enfoque nacional hacia estrategias globales para garantizar una nueva percepción favorable de México en el exterior.

Palabras clave: Diplomacia cultural y museos. Identidades nacionales en México. Museo Nacional de Antropología. Diversidad cultural mexicana.

Arquitectura y patrimonio “indígena”: los museos nacionales de Canadá, México y los Estados Unidos | 2015

“Apuntes. Patrimonio cultural”. Bogotá: Universidad Javeriana, pp. 82-101

Tres importantes museos exhiben colecciones prehispánicas y etnográficas en Canadá, Estados Unidos y México: el Museo Nacional de Antropología (Ciudad de México, 1964); el Canadian Museum of Civilization (Ottawa-Gatineau, 1989), y el National Museum of the American Indian (Washington DC, 2004). Se comparan las decisiones arquitectónicas, curatoriales y museográficas de los pueblos originarios con las “identidades nacionales” y la diversidad cultural.

Palabras clave: Identidades nacionales. Semiótica y arquitectura. Museos arqueológicos americanos. Museos etnográficos americanos.

Filatelía y patrimonio cultural: museos postales en Canadá, Estados Unidos y México | 2013

“e-rph. Revista de patrimonio histórico”. Universidad de Granada, pp. 253-276

Los museos postales son un caso único del patrimonio cultural. Este artículo describe tres museos postales en América del Norte: el Canadian Postal Museum (Ottawa-Gatineau, 1971, 2012), el National Postal Museum (Washington DC, 1993), y el Museo de la Filatelía (Oaxaca, 1998). Se analizan aspectos institucionales, arquitectónicos y técnicos en estos tres museos, sugiriendo posibilidades culturales y tipológicas excepcionales.

Palabras clave: Manejo de la diversidad cultural. Filatelía. Coleccionismo. Tipologías museográficas.

Museos textiles en Canadá, Guatemala y México | 2012

“Res Mobilis. Revista internacional de investigación en mobiliario y objetos decorativos”.

Universidad de Oviedo, pp. 107-123

Los artefactos textiles no son elementos centrales de las prácticas curatoriales; incluso si estos objetos podrían ser simultáneamente artes decorativas, piezas de arte popular o recursos etnográficos, dependen de enfoques más tradicionales en diversas exposiciones. Este artículo compara las colecciones y dispositivos museográficos del Museo Textil de Canadá (Toronto, 1975); el Museo Ixchel del Traje Indígena (Guatemala, 1977), y el Museo Textil de Oaxaca (2008). Se sugieren posibilidades patrimoniales latentes en los museos textiles, de acuerdo a sus rasgos tipológicos, con la convicción de que los museos textiles son una propuesta valiosa y productiva del patrimonio cultural.

Palabras clave: Artes populares. Diversidad cultural. Tipologías de museos. Patrimonio cultural.

Cien años de soledad (o doscientos):

las conmemoraciones del Bicentenario de la Independencia en Chile y México | 2012

“Revista de la Universidad Cristóbal Colón”. Veracruz: UCC, pp. 6-44

Este artículo discute algunas implicaciones políticas e ideológicas de la celebración Bicentenario de la Independencia en Chile y en México. Se describen dos proyectos —Sendero de Chile y la Ruta 2010 in México— similares en sus posibilidades simbólicas y sus posibilidades para fortalecer una red nacional patrimonial. Se comparan estos proyectos en aspectos de planeación institucional y gestión cultural, sus aportaciones a la infraestructura y su valor simbólico. Finalmente, la eficacia del proyecto chileno se contrasta con los resultados del programa mexicano a la luz de las estrategias implementadas y los productos obtenidos.

Palabras clave: Políticas culturales en Chile y en México. Planeación estratégica. Identidades y patrimonio cultural. Bicentenario de la Independencia en América Latina.

***Ciencia y dispositivos museográficos: el American Museum of Natural History de Nueva York* | 2012**

Capítulo del libro *Museos y educación*. México: Universidad Iberoamericana, pp. 35-64, 14 fotografías Francisco López Ruiz (ed.)

El capítulo estudia la convivencia de la precisión científica y la atracción mediática en el legendario Museo Estadounidense de Historia Natural de Nueva York. Se analizan los tradicionales dioramas del museo en oposición a dispositivos introducidos con la remodelación de Ralph Appelbaum: en especial, la presentación de fósiles (dinosaurios y grandes mamíferos) basada en la cladística. Con estos recursos expositivos, los usuarios viven experiencias significativas basadas en un equilibrio entre exactitud científica e impacto sensorial.

Palabras clave: Cultura visual y museos. Educación en museos de historia natural. Museografía. Arquitectura y museos. Cladística.

Sistema de memoria colectiva en el metro: imago-tipos en la ciudad de México | 2010

“Academia XXII”. México: UNAM, 2010, pp. 8-19

La señalética del transporte público de la Ciudad de México es única en el mundo. Los emblemas (o imago-tipos) que representan estaciones son casos destacados de diseño. Este texto compara dos imago-tipos: La Noria (tren ligero) y Cuatro Caminos (metro) para precisar las implicaciones culturales e históricas de estas imágenes y su relación con los lugares que connotan. El principal argumento es que los íconos del transporte público de la Ciudad de México pueden ser herramientas evocativas de valiosos elementos urbanos y culturales.

Palabras clave: Señalética urbana. Diseño mexicano. Mercadotecnia cultural.

Italia y el Bicentenario de la Independencia en México | 2011

Capítulo del libro *América Latina y la cultura artística italiana*

Buenos Aires: Instituto Italiano di Cultura | pp. 271 a 300, 10 fotografías | Mario Sartor (ed.)

Palabras clave: Nueva novela histórica, diseño arquitectónico, enseñanza de la arquitectura

Identidad y patrimonio en los lagos de la ciudad de México | 2009

“Studi latinoamericani | Patrimonio e beni culturali”, no. 5.

Údine: Università degli studi, 2009, pp. 251-271

D(r)ama en el lago: la ciudad de México y su fantasma | 2008

Capítulo del libro *América. Territorio de Transferencias*

Santiago de Chile: Museo Histórico Nacional | Universidad Adolfo Ibáñez, 2008, pp. 59-70

Drien, Marcela; Guzmán, Fernando; Martínez, Juan Manuel (eds.)

ISBN: 978-956-7297-02-3, pp. 59-70

Palabras clave: Planeación urbana. Identidad y paisaje. Ecología en la ciudad de México

McWorld no se escribe con ñ: el problema es México | 2008

“Studi latinoamericani | Patrimonio e beni culturali”, no. 5. Údine: Università degli studi, 2008, pp. 55-83

Il pirandellismo nella commedia “Lo stupenduomo di lusso” del drammaturgo messicano Antonio González Caballero | 2007 | “Rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria Otto/Novecento”.

Milán: maggio – agosto 2007, pp. 43-76

La aprobación de las “masas” (contra) la censura académica:

Damien Hirst y su aventura mexicana | 2007

Capítulo del libro *Imágenes perdidas. Censura, olvido, descuido.*

Buenos Aires: Centro Argentino de Investigadores de Arte, pp. 423-436

Tension and Irony between the Public and the Private: Contemporary Art Museums Today | 2007

“SITAC 5 | Insolent Dialogues”. México: Patronato de Arte Contemporáneo, pp. 365-277

Narrativa, ficción y arquitectura en los museos del siglo XXI | 2007

“Revista semestral Arquitectónica” no. 11, año 6

Gigliola Carozzi (coord.). México: Universidad Iberoamericana

México: Universidad Iberoamericana, pp. 7-22 | ISSN16651685, pp 7 - 22

Recepción crítica en México de la exposición La muerte de Dios de Damien Hirst | 2006

Revista semestral “Curare – Espacio crítico para las artes” no. 27

José Luis Barrios (coord.). México: Curare AC, julio – diciembre 2006, pp 22-35

Un'interpretazione messicana del «pirandellismo»: il método di recitazione di Antonio González Caballero 2002 | “Rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria Otto/Novecento”

Milano: aprile – agosto 2002, pp. 115-148

***Pirandello e "La carpa" di Vicente Leñero* | 2002**

"Rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria Otto/Novecento"
Milano: gennaio - aprile 2002, pp. 157-203

***Niña guapa de allende el mar: presencia italiana in Messico* | 2000**

"Rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria "Otto/Novecento"
Milano: maggio – agosto 2000, pp. 163-208 | ISSN 0391-2639

***¡Señora güera de mi corazón! Presenza italiana in Messico* | 2000**

Rivista quadrimestrale di critica e storia letteraria "Otto/Novecento"
Milano: gennaio – aprile 2000, pp. 125-171 | ISSN 0391-2639

PONENTE PRESENCIAL EN EVENTOS ACADÉMICOS RECIENTES

Muestra Intercultural de Cine

Mesa *Diplomacia Cultural y Cineastas de México*

En diálogo con la Mtra. Guadalupe Moreno Toscano

Universidad Anáhuac Norte | CDMX

Abril 15, 2023

Comentarista en el Ciclo de Proyecciones en Memoria de Jorge Fons

Los albañiles, Rojo amanecer y El callejón de los milagros

En diálogo con la Mtra. Romina Quiroz y la Mtra. Sara Acevedo

Universidad de las Américas Puebla

Octubre 17, 18 y 19, 2022

35° Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales AMEI

Mesa *Imagen de México en el Mundo 2013 - 2018*

Universidad del Mar | Huatulco

Octubre 14, 2022

III Cumbre Internacional | North American Cultural Diplomacy Initiative NACDI

Ponencia *Guillermo del Toro como Embajador Cultural de México*

Universidad Panamericana | CDMX

Mayo 13, 2022

PREMIOS, BECAS Y RECONOCIMIENTOS

Beca Santander CENTRO | **Immersive XR Bootcamp para Docentes**
Mayo 26 y 27, 2023 | Curso presencial en CDMX

Miembro del **Sistema Nacional de Investigadores** | Nivel 1
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, Mexico | 2005 – 2015

Beca para estancia de investigación | Gobierno de Canadá – 2011
Faculty Research Program of the International Council for Canadian Studies
Trabajo de campo en museos de Ottawa, Montreal y Toronto

Premio a la Calidad en Investigación | Universidad Iberoamericana CM | 2009

Becario FECA Puebla | **Jóvenes creadores – Literatura**
Proyecto de investigación *Escritura creativa* | 2003-2004

Beca | Ministero degli Affari Esteri, Italia | 1999 – 2001
Dottorato in teoria, critica e storia della letteratura e delle arti

Finalista | **13° Concurso de Cuento de Ciencia Ficción** | 1997
Realidad paralela (rapsodia en ámbar)

Obra *Las devoradoras de un ardiente helado*, 1997 | Escenógrafo y actor
Premio Mejor Actor (Personaje 4) | 6ª Muestra Estatal de Teatro, Puebla

Becario FECA Puebla | **Jóvenes creadores – Literatura** | 1996
Luz de ninfa (rapsodia cristal) | Novela en red de cuentos

Mención entre 1,041 cuentos participantes | 1996
25° Concurso Latinoamericano de Cuento «Edmundo Valadés»
Rapsodia de la urraca ladrona (o que Rossini nos perdone)

Obra *Pueblo sin ángeles*, 1996 | Escenógrafo y actor | **16ª Muestra Nacional de Teatro**
| Monterrey | **Mejor Obra** | 5ª Muestra Regional de Teatro, Xalapa | **Mejor Escenografía, Mejor Obra** | 5ª Muestra Estatal de Teatro, Puebla

Becario FECA Puebla | **Diseño de Escenografía** | 1994 – 1995
Adaptación teatral de la novela *Momo* de Michael Ende | Compañía *A Trasluz*

Adaptación *El llano en llamas*, 1994 | Escenógrafo y actor
Mejor Escenografía, Mejor Obra | 3ª Muestra Estatal de Teatro, Puebla

Versión teatral *Sombra de la sombra*, 1993 | Escenógrafo y actor
Temporada **Lo mejor de la 14ª Muestra Nacional de Teatro** | Ciudad de México
Mejor Obra de Teatro en Provincia | Asociación Mexicana de Críticos de Teatro
Mejor Obra | 14ª Muestra Nacional de Teatro, Monterrey
Mejor Obra | 2ª Muestra Regional de Teatro, Morelia
Mejor Escenografía, Mejor Obra | 2ª Muestra Estatal de Teatro, Puebla
Temporada Radio UNAM | Versión radiofónica 105 FM

PRODUCCIÓN ARTÍSTICA

Crítica cinematográfica

Columna *Cinecita* | 2003-2006
 Periódico "Síntesis" | Puebla

Escritura creativa

Becario FECA* Puebla | 2003-2004
 Jóvenes creadores | **Literatura**
Escritura creativa | Proyecto de análisis,
 crítica y promoción de la escritura creativa

Novela

Becario FECA* Puebla | 1996
 Jóvenes creadores | **Literatura**
Luz de ninfa (rapsodia cristal)
 Novela en red de cuentos

Diseño Escenográfico

Becario FECA* Puebla | 1994-1995
 Adaptación teatral de la novela *Momo*
 Autor: Michael Ende
 Director: Guillermo Cabello
 Teatro Profesional Independiente *A Trasluz*

Cuento

Finalista | 1997
**13° Concurso Nacional de
 Cuento Fantástico y de Ciencia Ficción**
Realidad paralela (rapsodia ámbar)

Mención honorífica | 1996
**25° Concurso Latinoamericano
 de Cuento «Edmundo Valadés»**
*Rapsodia de la urraca ladrona
 (o que Rossini nos perdone)*
 1041 cuentos participantes

Dramaturgia

Serpientes de papel | 1996
 Teatro Profesional Independiente *A Trasluz*
 40 representaciones

Audiovisuales

Proyecto *Borghi. Storytelling: Points of View*
 Concurso ***Viaggio in Italia: narrar el turismo***
 Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per
 il Turismo – Gobierno italiano | Octubre 2020

*FECA | Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, Puebla

Storyboard | Los cinco grandes lagos CDMX

Diseño y realización de escenografía

Teatro Profesional Independiente **A Trasluz...**

1990-1997 | Director: Guillermo Cabello

17 puestas en escena, entre ellas:

Pueblo sin ángeles | Guillermo Cabello (1996)

16ª Muestra Nacional de Teatro | Monterrey

5ª Muestra Regional | Xalapa

Mejor Obra

5ª Muestra Estatal | Puebla

Mejor Obra

Mejor Escenografía

Mejor Texto Original

Mejor Dirección

Versión teatral **El llano en llamas** |

Juan Rufo (1994)

3ª Muestra Estatal de Teatro | Puebla

Mejor Obra

Mejor Escenografía

Mejor Dirección

Versión teatral **Sombra de la sombra** |

Estreno mundial (1993) | Ignacio Taibo II

Temporada Radio UNAM

Versión Radiofónica 105 FM | Puebla

Mejor Obra de Teatro en Provincia | AMCT

«Lo Mejor de la 14ª Muestra Nacional de Teatro»

14ª Muestra Nacional de Teatro | Monterrey

Encuentro de Escritores Norteamericanos de

Novela Policiaca | Saltillo

Seminario Internacional de Crítica Teatral |

Querétaro

2ª Muestra Regional de Teatro | Morelia

Mejor Obra

2ª Muestra Estatal de Teatro | Puebla

Mejor Obra

1er Magno Festival Palafoxiano | Puebla

Diseño y realización de escenografía

Compañía Teatral **IBERO Puebla** | 1993-1998

Dirección: Guillermo Cabello, Francisco López

10 puestas en escena, entre ellas:

La casa de Bernarda Alba |

Federico García Lorca (1998)

M y Lady M | William Shakespeare (1998)

El enfermo imaginario | Molière (1997)

Fuenteovejuna | Lope de Vega (1997)

La carpa | Vicente Leñero (1995)

La vida de Galileo | Bertolt Brecht (1994)

Lisístrata | Aristófanes (1994)

Actuación | 1990-1997

Teatro Profesional Independiente **A Trasluz...**

Actor en 17 puestas en escena |

Cerca de 900 representaciones |

Método del maestro

Antonio González Caballero |

22 cursos de actuación, voz y dicción,

expresión corporal, teoría teatral,

construcción e interpretación del personaje,

historia del teatro y análisis de textos

Percusionista | 2015-2020

Banda de percusiones afrobrasileñas

Batalá México

Feria Internacional de las Culturas Amigas |

Plaza de la Constitución CDMX | 2015 a 2019

Día de Muertos | Tepoztlán y Acapulco |

2015 a 2018

Carnaval de Texcoco | 2016 a 2018

Festival Latinoamérica 360° CDMX | 2015

Día de Brasil en Buenos Aires | 2015

Taller de batería IBERO CDMX | 2015

2020 | Carnaval de la Embajada de Brasil en México. Foto: Guadalupe González. Diseño de póster: Rubén Meléndez

Percusiones

De 2014 a 2020 participé en el grupo de percusiones afrobrasileñas [Batalá México](#).

Comencé con el *repinique* (un tambor rápido y alegre) y después con la *caixa* (una tarola metálica). Hay 40 bandas Batalá alrededor del mundo. En 2015 toqué en Buenos Aires.

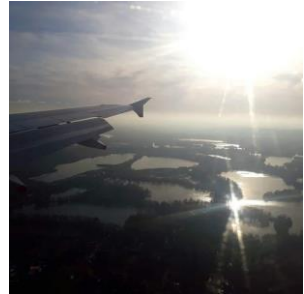
2018 | Calle Madero, centro histórico CDMX. Foto: Ileri Carballo

2019 | Día de Muertos, Paseo de la Reforma CDMX. Foto: EFE

2014 | Buenos Aires: ML

Fotografía | [dark.krash](https://www.instagram.com/dark.krash)

Tomé mis primeras fotos con una vieja Kodak “análogo”. Recuerdo con cariño aquellas primeras fotos... pero no extraño la tecnología “análogo”. Ahora las cosas son más fáciles, más rápidas... mejores. La fotografía sigue diciendo quiénes somos y qué queremos. Una foto es un viaje; un recordatorio: cierta poderosa emoción. Las fotos evidencian nuestro paso por este mundo; demuestran nuestra existencia en el universo. La fotografía siempre es una consecuencia de las almas, porque las fotos viven del aliento de nuestros sueños.

