

EL ÍNCUBO Y EL SÚCUBO EN EL ARTE CONTEMPORÁNEO

Proyecto Andrómeda de I+D (Ref.: PHS-2024/PH-HUM-76)

Financiado por la Comunidad de Madrid. UCM.

PONENCIAS

+ MESA REDONDA

Grupo de Investigación *Innovación y Análisis
de la Imagen (IAI)*, Facultad de Comunicación, UFV

Prof. Dra.
MARIBEL CASTRO

“Poseer el cuerpo:
Materialización, deseo y
performatividad espectral
en la moda del siglo XXI”

Prof. Dra.
LIDÓN RAMOS

“El Doppelgänger digital
como forma del yo
contemporáneo”

Prof. Dra.
AMAIA SALAZAR

“Exploración de
arquetipos y prototipos
simbólicos a través de la
parálisis del sueño”

(Moderadora)

**JUEVES 18 DE
SEPTIEMBRE
2025**

16-18H

Para + info:

<https://acisgalatea.com>

INFORMACIÓN PONENTES Y CHARLAS

Docentes e investigadoras del Grupo de Investigación *Innovación y Análisis de la Imagen* (IAI),
Facultad de Comunicación, Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Madrid, España

Prof. Dra.

MARIBEL CASTRO

“Poseer el cuerpo: Materialización, deseo y performatividad espectral en la moda del siglo XXI”

Esta investigación propone un acercamiento a determinadas expresiones de la moda del siglo XXI a partir de los imaginarios del íncubo, el súcubo y la parálisis del sueño, entendidos como construcciones culturales que evocan formas de presencia inquietante, sugestión onírica y afectación del cuerpo. Lejos de concebir la moda únicamente como una industria visual o funcional, se plantea aquí como un lenguaje simbólico, performativo y artístico, capaz de dar forma a experiencias intangibles como el deseo, la perturbación o la fascinación. A través del análisis de propuestas de diseñadores como Alexander McQueen, Rick Owens, Gareth Pugh, Iris van Herpen, Rei Kawakubo, Alessandro Michele o Thom Browne, se explora cómo determinadas prendas y puestas en escena articulan una estética del cuerpo poseído, transformado o atravesado por lo invisible. Estas estrategias expresivas (la fragmentación del cuerpo, el uso de lo velado, la teatralización o la silueta alterada) se interpretan como formas de materializar lo inmaterial, dando cuerpo a emociones liminales y paisajes mentales. Desde un enfoque interdisciplinar, en diálogo con los fashion studies y la estética contemporánea y la teoría de la imagen, se propone una lectura de la moda reciente como espacio de exploración simbólica, donde se entrecruzan lo visible y lo invisible, la forma y el desbordamiento. De este modo, se busca contribuir a una comprensión más amplia del papel de la moda como vehículo artístico de lo intangible, y como campo de reflexión sobre la presencia, el cuerpo y sus límites.

BIO

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con Premio Extraordinario de Doctorado, y Licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Vigo, con Premio Fin de Carrera. Acreditada por ANECA como Profesora TITULAR de Universidad. Cuenta con un sexenio de investigación (CNEAI-ANECA) y tres tramos positivos en el programa DOCENTIA (actualmente “A-Excelente”). Profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Francisco de Vitoria, imparte docencia en los grados de Bellas Artes y Diseño. Su investigación se centra en la intersección entre arte, imagen, narratividad visual y moda en contextos culturales contemporáneos.

INFORMACIÓN PONENTES Y CHARLAS

Docentes e investigadoras del Grupo de Investigación *Innovación y Análisis de la Imagen* (IAI),
Facultad de Comunicación, Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Madrid, España

Prof. Dra.

LIDÓN RAMOS

“El Doppelgänger digital como forma del yo contemporáneo”

Se propone una revisión contemporánea del mito del Doppelgänger en el marco de las culturas visuales digitales, centrando la atención en la figura del avatar como nueva encarnación del doble. Partiendo de una genealogía que recorre el doble siniestro en la mitología, la literatura, el cine y la fotografía, se analizará cómo las prácticas artísticas actuales reformulan esta figura a partir de la multiplicación del yo en entornos virtuales. Se reflexionará sobre fenómenos como los deepfakes, los filtros de identidad, las realidades aumentadas o los avatares hiperrealistas, los cuales han desbordado el concepto clásico del doble físico para dar lugar a desdoblamientos performativos, muchas veces con una apariencia “más real que lo real”. La intervención presentará brevemente ejemplos de artistas contemporáneos —como Janieta Eyre, Alma Haser, Aneta Grzeszykowska o Yasumasa Morimura— cuyas obras dialogan con el imaginario del Doppelgänger, ahora interpretado no como amenaza externa, sino como estrategia de construcción subjetiva en la hipermodernidad. En esta transición, lo siniestro se desplaza del terror gótico a una inquietud existencial: la imposibilidad de distinguir entre el original y su réplica. La conferencia concluirá con una reflexión crítica sobre las implicaciones de estos nuevos dobles digitales, en relación con la pérdida de unicidad, la fragmentación identitaria y la disolución del cuerpo en la cultura algorítmica. Como propuesta final, se introduce el concepto de imagen expandida del yo como clave interpretativa para esta nueva fenomenología visual.

BIO

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, con la calificación de sobresaliente cum laude, Máster Universitario en Humanidades por la UFV y Licenciada en Bellas Artes por la UCM. Actualmente es profesora en la Facultad de Comunicación de la UFV, donde imparte docencia en los grados de Bellas Artes y Diseño. Cuenta con un sexenio de investigación reconocido y dos tramos positivos de docencia. Ha liderado, como investigadora principal (IP), nueve proyectos de Innovación Docente, además de coordinar proyectos de investigación centrados en las relaciones entre arquitectura, arte contemporáneo, mitología y realidad virtual. En 2023 dirigió el proyecto Virtual Maze, seguido en 2024 por Virtual Maze 2.0, y actualmente coordina VAP, un proyecto bianual financiado por el Programa de Fomento y Desarrollo de la Investigación del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la UFV. Ha realizado numerosas publicaciones centradas en el arte contemporáneo, la realidad virtual y la mitología, consolidando una línea de investigación interdisciplinar con proyección nacional e internacional.

INFORMACIÓN PONENTES Y CHARLAS

Docentes e investigadoras del Grupo de Investigación *Innovación y Análisis de la Imagen (IAI)*,
Facultad de Comunicación, Universidad Francisco de Vitoria (UFV), Madrid, España

Prof. Dra.

AMAIA SALAZAR

“Exploración de arquetipos y prototipos simbólicos a través de la parálisis del sueño”

La presente ponencia aborda la representación simbólica de la parálisis del sueño en la historia del arte, entendida no solo como fenómeno neurofisiológico, sino también como experiencia cultural cargada de significados arquetípicos. A partir del análisis de un prototipo visual constante —la figura inmóvil sometida a una fuerza opresiva— se examina cómo distintos arquetipos han sido activados en función de los contextos históricos, mitológicos y estéticos a partir del siglo XVIII hasta nuestros días. El estudio parte de una perspectiva iconográfica y mitocrítica, y se centra en el modo en que esta parasomnia ha sido representada en obras clave desde el Romanticismo, por ejemplo, con Goya y Henry Füssli, hasta la contemporaneidad mediante artistas como Balthus o XXXX, para mostrar cómo el motivo de la inmovilidad involuntaria se ha asociado reiteradamente a entidades como el íncubo, el súcubo, la figura espectral o la brujería. En este recorrido, se sostiene que, si bien el prototipo visual permanece relativamente estable —la presencia de un cuerpo dormido invadido por una figura externa o interna—, los arquetipos que lo articulan varían sustancialmente según los marcos culturales, filosóficos y artísticos que los configuran. De este modo, se propone una lectura transversal que vincula el arte, la mitología, la psicología profunda y los estudios del sueño, con el fin de evidenciar cómo el arte ha contribuido históricamente a elaborar representaciones simbólicas de lo inefable y a estructurar el imaginario colectivo en torno al arquetipo del sueño y la vulnerabilidad del cuerpo.

BIO

Profesora Contrada Doctora e investigadora de arte en la UFV. Doctora en Bellas Artes por la UCM (Summa Cum Laude y Premio Extraordinario de Doctorado 2021), habiendo disfrutado de un contrato predoctoral PIF. Durante su carrera profesional, ha recibido numerosas becas y premios de excelencia, habiendo sido Investigadora Postdoctoral Margarita Salas UCM en la Ruskin School of Art, Universidad de Oxford, financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Educación de España y la Unión Europea (NextGenerationEU), así como Junior Research Fellow en el Wolfson College, y actualmente Visiting Fellow (2025/2026) en el Institute Warburg de Londres. Ha participado en más de 8 proyectos de investigación I+D financiados por el Gobierno de España, siendo *Visiting Researcher* en el Basque Center of Cognition, Brain and Language (BCBL), y en la New York University (NYU), complementando su formación artística con neurociencia cognitiva y psicología conductual. Su línea de investigación se centra en la representación de experiencias originadas entre el cuerpo y el entorno (*embodied cognition*) como comprensión de los procesos cognitivos utilizando prácticas artísticas como herramienta de aproximación a nuestro imaginario colectivo.

PROGRAMA DEL SEMINARIO ONLINE

JUEVES 18 DE SEPTIEMBRE 2025

16-18H (HORA ESPAÑOLA, CEST / UTC+2)

16:00 – 16:10 | Bienvenida y presentación general

16:10 – 16:30 | “Poseer el cuerpo: Materialización, deseo y performatividad espectral en la moda del siglo XXI” por **Prof. Dra. Maribel Castro**.

16:30 – 16:50 | “El Doppelgänger digital como forma del yo contemporáneo” por **Prof. Dra. Lidón Ramos**

16:50 – 17:10 | “Exploración de arquetipos y prototipos simbólicos a través de la parálisis del sueño” por **Prof. Dra. Amaia Salazar**

17:10 – 17:40 | Mesa redonda ponentes

17:40 – 18:00 | Preguntas del público y cierre

