

Tlaxcala, E. d. (2006). *Enciclopedia de los Municipios y Delegaciones de México*. Obtenido de INAFED Estado gobiernodel estado: <http://www.inafed.gob.mx>

De Requena Farré, J. A. G. (2017). *Un icono texto liminar. Análisis iconológico del graffiti de firma*. Revista Humanidades: Revista de la Escuela de Estudios Generales, 7(1), 3.

Centeno Blandón, M. N., & González Arias, M. J. (2016). *El valor del graffiti estilo Icono, como un elemento de análisis educativo-comunicacional*. En el puente Desnivel (Rubenia) Managua, en un periodo de agosto y septiembre del 2016 (Doctoral dissertation, Universidad Centroamericana).

Abstract: The situation prevailing in the municipality of San Pablo del Monte Cuauhtototla (SPMC), Tlaxcala, due to the vandalism of the facades of every home and public building in the municipality, has grown considerably. This has generated outrage among the population and authorities, who have struggled to stop this evil, with negative results. However, some graffiti artists who belonged to vandalism groups have developed a unique style of graffiti, experimenting with different techniques and evolving their style, creating graffiti murals that reflect the cultural and traditional aspects of the municipality.

Keywords: Graffiti – cultural vandalism – traditional.

Resumo: A situação que prevalece no município de San Pablo del Monte Cuauhtototla (SPMC), Tlaxcala, devido à vandalização das fachadas de todas as casas e edifícios públicos do município, atualmente este mal cresceu consideravelmente, tudo isto gerou indignação entre a população e as autoridades, que têm lutado para deter este mal, mas os resultados têm sido negativos. No entanto, alguns grafiteiros, que pertenciam a grupos vândalos, desenvolveram um grafite peculiar, passando por diferentes técnicas e evoluindo seu estilo, realizando um grafite mural através da parte cultural-tradicional do município.

Palavras-chave: Grafite – vandalismo cultural – tradicional.

(*) **Mtra. López Reyes Araceli:** (ar19766@hotmail.com), Maestría en Administración y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su último trabajo fue en docencia de la Facultad de Arquitectura, BUAP, con publicaciones como “Libro vivienda autosustentable”. **Mtro. Rogelio Monarca Temalatzi:** (monarca_74@hotmail.com), Maestría en conservación del patrimonio edificado y Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Su último trabajo fue como Docente de la Facultad de Arquitectura, BUAP, con publicaciones de libro como “Libro vivienda autosustentable”. **Guadalupe Paredes Jiménez:** (lupita.paredes5614@gmail.com), Estudiante de 9.º semestre de la Licenciatura en Arquitectura, en la BUAP. Formada en cursos AutoCAD 2019.

Uso de fuentes visuales para el estudio de disciplinas proyectuales

Agustina González, Narela Liberatore, Andrea Noordermeer, Belén Campoamor y Mercedes Gerometta (*)

Actas de Diseño (2025, abril),
Vol. 49, pp. 118-122. ISSN 1850-2032.
Fecha de recepción: julio 2022
Fecha de aceptación: febrero 2025
Versión final: abril 2025

Resumen: Este ensayo plantea una exploración de distintas fuentes utilizadas en el estudio de disciplinas proyectuales. Se propone un abordaje desde los estudios de las imágenes como fuentes válidas de conocimiento para comprender las ventajas y el potencial de su uso. El recorrido se llevará a cabo siguiendo experiencias personales de las autoras durante su cursada de grado (FAUD UNMDP mediante trabajos realizados, así como también por sus prácticas docentes. Las propuestas integran diferentes escalas de objetos de diseño, desde enfoques interdisciplinarios, ya sea para la enseñanza del grado como para la investigación científica.

Palabras clave: disciplinas proyectuales - infografía - imágenes - estudio de las imágenes - cultura visual.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 122]

Introducción

Nos referimos a fuentes primarias válidas, cómo imágenes fotográficas e infografías cuyo uso es recurrente tanto en el estudio como en la realización de entregas de diversas materias. Partimos desde nociones de los estudios visuales, para analizar las imágenes y otras fuentes, no cómo meros indicadores ilustrativos, sino cómo un registro susceptible de ofrecer información histórica (Cabrera & Guarín, 2012).

El objetivo de este escrito es poder indagar y comprender acerca de las ventajas y el potencial que estos materiales culturales tienen para acercarnos al diseño y la arquitectura. Se parte de la idea, de que los estudiantes de dichas disciplinas pueden mediante imágenes no sólo interpretar distintas temáticas, sino también producir conocimientos. Por otra parte, adherimos, que el trabajo con ellas les resulta placentero ya que suelen estar familiarizados a materiales culturales estéticos provenientes de universos similares y encontrarse cómodos al momento de estudiarlas. Para ahondar en dichos planteos indagaremos a través de experiencias personales en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con el objetivo de relatar prácticas en torno a fuentes visuales cómo instrumentos de estudio y elaboración.

En primera instancia se abordará la noción de imagen para aproximarnos a su estudio cómo fuentes, considerando que estas pueden ser tratadas cómo documentos y sometidas a procesos de selección y análisis (Sanchidrián Blanco, 2011) sin cuestionar su calidad cómo registro válido y cierto del pasado (Cabrera & Guarín, 2012) alejándonos de considerarlas meros accesorios que acompañan textos. Esto da lugar a la incorporación de los estudios visuales desde los cuales las imágenes representan un espacio susceptible para indagar acerca de prácticas y cómo ejercicio para el análisis de la vida social.

En segunda instancia enlazaremos nociones teóricas con experiencias personales de grado, de docencia y de investigación para construir un relato interdisciplinar y diverso que dé cuenta de la multiplicidad y la potencialidad del uso de las imágenes en las prácticas proyectuales. El recorrido se llevará a cabo siguiendo las prácticas de las autoras durante su cursada de grado en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, Universidad Nacional de Mar del Plata, mediante trabajos y entregas realizadas, o como resultado de sus roles docentes en distintas cátedras del mismo espacio. Valiéndonos de tres instancias puntuales buscaremos desandar prácticas similares y ventajas en común cuya centralidad esté puesta en el valor y el enriquecimiento del trabajo a través de este tipo de fuentes. Abordaremos por un lado la infografía cómo herramienta pedagógica potenciadora y por el otro el uso de fotografías cómo fuente válida para la construcción de significantes. Sobre el final retomaremos los puntos más importantes del escrito para poder esclarecer las ventajas de la utilización de imágenes no sólo para el estudio sino para la producción de conocimiento en los/as alumnos/as de grado de disciplinas proyectuales.

Estudios visuales, imágenes cómo fuentes válidas para el estudio

La palabra imagen puede definirse de diversas maneras posibles, según la RAE es una figura, representación, semejanza y apariencia de algo. Siguiendo a Joly (2019) lo más importante es que a pesar de la variedad de significados que tiene la palabra, entendemos que significa algo que se vale de rasgos visuales y que depende de la producción de sujetos. En línea con este pensamiento, para Cabrera y Guarín (2012) lo importante es llegar a un consenso sobre qué es la imagen, ellos la definen en primer lugar cómo una representación significativa creada con un propósito particular en cierto momento, en otras palabras cómo datos producidos en una cultura, en segundo lugar cómo producto de un acto puntual de representación y tercero cómo una estrategia o manera de comunicar. En palabras de Sanchidrián Blanco (2011) podemos al hablar de imágenes hacer referencia a las visuales; fotos, cuadros, ilustraciones, pero también a imágenes mentales construidas socialmente. En este escrito nos centraremos en las imágenes visuales, no tanto en la descripción detallada de cada una de ellas, sino en cómo su estudio posibilita interpretaciones que nos permiten trabajar desde ellas.

Pero más allá del intento por definir o encauzar la imagen, para su análisis es necesario valerse de herramientas teóricas, métodos y enfoques. A este tipo de fuentes hay que interrogarlas, “hay que preguntarles. Y hay que saber entender lo que nos dicen y lo que nos ocultan. Y hay que someterlas a los mismos procesos de documentación, crítica y contextualización que debemos utilizar con todas las fuentes.” (Sanchidrián Blanco, 2011, p. 298). El camino parece ser el de aprender a leer las imágenes, augurando que entre la palabra escrita y la imagen visual no existe la rivalidad que se sospecha, y que cada fuente es plausible de utilizarse cómo herramienta para la construcción de objetos de estudio. De esta manera, partiendo desde la historia cultural y mediante los aportes de los Estudios Visuales, indagaremos acerca del aprovechamiento de las imágenes visuales en las disciplinas proyectuales, tanto en la “lectura” de este tipo de fuentes cómo en la creación a partir o inspiradas en ellas.

La historia cultural ha ofrecido la posibilidad de nuevos abordajes del estudio mediante imágenes, inaugurando una revolución documental e historiográfica (Cabrera & Guarín, 2012). El estudio desde la cultura visual, establece que las imágenes son parte de la comunicación humana a través de metáforas visuales de registro, no menos ciertas que las secuencias ordenadas y lineales de las palabras (Boheme, 1994). Son prácticas culturales que demuestran los valores tanto de quienes las crean y manipulan como de quienes las interpretan y consumen (Moxey, 2009). Su abordaje permite conectar entre los diferentes niveles sintácticos y semánticos que se trabajan. Para el desarrollo de este trabajo se cruzarán enfoques metodológicos provenientes de la Historia Cultural y de los Estudios Visuales. En este sentido, el análisis de la cultura cómo agente activo y la apertura a la diversidad de fuentes provenientes de la Historia Cultural provocaron un giro hacia la valoración de las imágenes como modos

de acceso a la interpretación de los órdenes simbólicos y de los sentidos que los actores otorgan a sus proyectos. Esto da lugar a la incorporación de los Estudios Visuales entendiendo que las imágenes se usan como ejercicio para el análisis de la vida social (Cabrera y Guarín, 2012) representan un espacio susceptible para indagar, estudiar y producir desde disciplinas proyectuales.

La imagen, desde los enfoques de los estudios visuales se percibe cómo algo más que un registro objetivo y neutro, sino cómo la extensión de un discurso (Cabrera y Guarín, 2012) de formas de ver y concebir el mundo y a los otros. Utilizarlas es una manera interesante de interrogar el pasado ya que acercarnos a ellas es conocer materialidades de otras épocas, formas de producir, de pensar y de indagar en el universo.

El universo de imágenes visuales es amplio y su análisis demandaría una extensión y un objetivo que este trabajo no persigue. Para nosotras, la intención es poder indagar y comprender las ventajas y el potencial que estos materiales culturales tienen para acercarnos a investigar el diseño y la arquitectura. Planteando cómo hipótesis la idea de que los estudiantes de dichas disciplinas pueden mediante imágenes no sólo interpretar distintas temáticas, sino también producir conocimientos. Por otra parte, adherimos, que el trabajo con ellas les resulta placentero ya que suelen estar familiarizados a materiales culturales estéticos provenientes de universos similares y encontrarse cómodos al momento de estudiarlas. Para ahondar en dichos planteos indagaremos a través de experiencias personales en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo con el objetivo de relatar prácticas en torno a fuentes visuales cómo instrumentos de estudio y elaboración.

Experiencias desde la carrera de grado, desde la docencia y la investigación

En el estudio de las disciplinas proyectuales, las imágenes adquieren un rol central. Se las puede visualizar en distintos formatos presentes en teóricas, paneles, esquicios presenciales y en entregas. Elaboradas, citadas o intervenidas por los propios alumnos/as o docentes, son una constante en el campo del diseño industrial y la arquitectura. Así lo ha definido nuestro paso por distintas cátedras cómo estudiantes en primera medida y como ayudantes adscriptas luego. Provenientes de especialidades diferentes dentro del campo proyectual, encontramos en común en el transcurso de nuestros estudios, la utilización de imágenes en diversos formatos para el acercamiento a la cultura y de allí el cuestionamiento acerca de las potencialidades de estas cómo fuentes visuales de conocimiento.

Construiremos un relato grupal de cómo a partir de nuestras distintas vivencias hemos podido conocer e indagar mediante las imágenes a través de diferentes herramientas pedagógicas. En primera instancia, en vinculación al área histórica del diseño y la arquitectura, en la materia Historia de la Arquitectura y Pensamiento Contemporáneo, dónde las fuentes para el acercamiento a diversos periodos históricos suelen tratarse de pinturas, imágenes de objetos pertenecientes a períodos, plantas

o planos de construcciones arquitectónicas, y distintos videos de objetos culturales obtenidos de museos. Aquí la imagen no es un mero accesorio que acompaña los textos, sino que se vuelve puntapié inicial para adentrarnos en el universo de cada cultura y periodo. Utilizada para desandar y comprender las extensiones de un discurso epocal puntual.

En su rol de ayudantes adscriptas en este área, parte de las autoras insisten en lo ventajoso que es este tipo de trabajos con estudiantes de grado. Mediante la selección de pinturas, tapices, vitrales, plantas, fotografías (en caso de estar disponibles) de los objetos, croquis o grabados, se propone la realización de infografías cómo parte del procesamiento de fuentes primarias. De esta manera, las docentes utilizan las imágenes como fuentes, con la intención de que a partir del diseño de infografías los alumnos/as terminen de interpretarlas. Esta metodología les permite estudiar mediante un elemento con el que ya están familiarizados para luego verlo desde una perspectiva de análisis crítico interrogando el pasado. En orden con lo que expresa Lara:

El objetivo de la enseñanza del diseño, se enfoca en la búsqueda del desarrollo de alumnos independientes capaces de interpretar y construir representaciones de ideas que se condensan en proyectos de realización de objetos como profesionales de la disciplina. Para lograr este objetivo, es primordial la implementación y enseñanza de diversas metodologías que les permitan realizar investigaciones exhaustivas y fieles durante el proceso de diseño que luego puedan usar en los desarrollos de los proyectos. (Lara, 2021, p.7).

En consonancia, los estudiantes de grado mediante la infografía cómo elemento híbrido que combina imágenes, gráficos y textos de su propia autoría, interpretan y construyen una investigación profunda desde fuentes visuales. Retomando la materia Historia de la Arquitectura y Pensamiento Contemporáneo en su paso cómo estudiantes las autoras recuerdan haber realizado estas infografías cómo forma de acercamiento al estudio de la historia. La producción de conocimiento a través del análisis exhaustivo de fuentes visuales fue posible en sus prácticas debido a que la imagen adquirió el rol de material cultural propio del contexto, y mediante su lectura fue posible el análisis de cada periodo particular, indagando en las materialidades, el uso, la morfología y el valor simbólico de cada uno. La imagen aquí se dota de valor ya que permite a las alumnas producir y desarrollar pensamientos, diseñar y proyectar utilizando herramientas gráficas. Para además luego comunicar. Las infografías se vuelven una herramienta eficaz que favorece la comprensión de nociones más complejas, esta "produce nuevos parámetros de producción que permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la información, anclada en la imagen" (Minervini, 2005, p.2).

Por otro lado, pero también desde sus prácticas cómo estudiantes de grado, esta vez en la Cátedra de Lenguaje Proyectual la imagen adquiere un protagonismo central.

Desde una mirada más analítica y desarrollada como uno de los temas principales, la educación en torno a las fuentes visuales se aborda desde la retórica de la imagen, a partir del texto de Jacques Durand, cuya teoría es aplicada al área objetual. A partir de este y el texto de Martine Joly “Introducción al análisis de la imagen” los trabajos prácticos específicos se basan en el estudio mediante fotografías. La producción y elaboración de conocimientos en este caso deriva explícitamente de fotografías que la cátedra reparte a cada alumno/a, a partir de la cual se elabora un análisis semiótico. Guiados/as por la teoría desde Joly (2009) los estudiantes y espectadores desarmen los mensajes para poder indagar más allá de lo que a simple vista puede observarse. De acuerdo con este autor, tres tipos de mensajes forman el mensaje visual: el plástico, conformado por símbolos o elementos plásticos de una imagen, como lo son los colores, las formas, la composición, textura; el mensaje icónico, el cual permite reconocer motivos por medio de las reglas de transformación y representativas, y las connotaciones que los acompañan; por último, el lingüístico, que es el determinante en la interpretación de una imagen. De todas formas, una gran parte de la significación del mensaje visual está determinada por las elecciones plásticas y no sólo por las icónicas analógicas. El funcionamiento de ambos signos es circular y complementario. Estos tipos de signos juegan con el saber cultural y sociocultural del espectador, donde se desencadena todo un trabajo de asociaciones mentales. Concluyendo son estas asociaciones mentales las que permiten a los estudiantes generar contenido a partir de las fuentes visuales. Por lo que, el estudio de las imágenes durante el nivel de grado, no sólo sirve para el análisis de piezas gráficas, sino que complementa el aprendizaje de los diversos procesos de diseño en las disciplinas proyectuales, brindando herramientas adicionales para la conformación de nuevos proyectos. Mediante fuentes que les resultan asimilables, desde la óptica de la estética y la visualidad, las imágenes adquieren para estos alumnos/as una forma de comprender el mundo y de estudiar, conocer y de disparadores para proyectar. La imagen desde el enfoque de los estudios visuales presenta múltiples ventajas y potencialidades convirtiéndose en estas carreras proyectuales en más que meros objetos neutros, sino cómo formas de comprender y crear distintos universos.

A través de la narración de diversas experiencias nos acercamos a construir un pensamiento acerca de cómo las imágenes en las disciplinas proyectuales no son utilizadas como fuentes para el estudio y el análisis cultural, sino que además son el puntapié inicial para producir conocimiento. Abriendo nuevas posibilidades a los estudiantes para reflexionar y analizar desde el uso de herramientas diferentes de aprendizaje y metodologías de exploración y siguiendo la estrategia de aprender haciendo, expusimos las múltiples ventajas de la utilización de fuentes visuales.

Lo desarrollado en las propias experiencias expuestas anteriormente valida nuestra hipótesis inicial sobre cómo los estudiantes a través de estas fuentes conocidas y

asimiladas pueden no solo estudiar, ahondar en culturas, y comprender otros contextos sino también producir conocimientos. Hay que mencionar además, que para generaciones venideras, que se han criado y han convivido con imágenes gran parte su vida, el trabajo y diseño a través de estas, así como la comprensión y el aprendizaje sobre cómo leerlas y utilizarlas es fundamental.

Referencias bibliográficas

- Boehm, G. (1994). Die Wiederkehr der Bilder. En, *Was ist ein Bild?* (pp. 11-38). München: Wilhelm Fink Verlag.
- Cabrera, M. & Guarín, O. (2012). Imagen y ciencias sociales: trayectorias de una relación. En, *Memoria y sociedad*, vol.16 no.32 Bogotá Enero./Junio 2012
- Durand, J. (1965). *Une méthode de choix des supports de publicité: la méthode séquentielle*. Gestien, pp. 512-520.
- Guevara, M.; Gonzalez Rodriguez, C.; Ochoa Diaz, R. E. (2008). Banco de imágenes cómo apoyo y consulta académica de la materia Historia del arte en el programa de diseño visual. Recuperado de : <https://repositoriocirai.ucompensar.edu.co/handle/compensar/2838>
- Joly, M. (2009). *Introducción al análisis de la imagen*. 2a ed. La marca editora, Buenos Aires.
- Lara, L. D. (2021). Categorías de selección de imágenes aplicación de una herramienta didáctica en un curso de alumnos de diseño de indumentaria. *Artseduca*, ISSN-e 2254-0709, N°. 28, 2021, págs. 114-123.
- Minervini, M. A. (2005). La infografía como recurso didáctico. *Revista Latina de Comunicación Social*, vol. 8, núm. 59, enero-junio, 2005. Laboratorio de Tecnologías de la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social, Canarias, España.
- Moxey, K. (2009). Los estudios visuales y el giro icónico. *Estudios Visuales: Ensayo, teoría y crítica de la cultura visual y el arte contemporáneo*, N° 6, pp. 8-27.
- Sanchidrián Blanco, Carmen (2011). El uso de imágenes en la investigación histórico-educativa. *Revista de Investigación Educativa*, 29 (2), 295-309.

Abstract: This essay explores different sources used in the study of design disciplines. It proposes an approach based on the study of images as valid sources of knowledge in order to understand the advantages and potential of their use. The journey will be carried out following the authors' personal experiences during their undergraduate studies (FAUD UNMDP) through work they have done, as well as through their teaching practices. The proposals integrate different scales of design objects, from interdisciplinary approaches, both for undergraduate teaching and scientific research.

Keywords: design disciplines - infographics - images - study of images - visual culture.

Resumo: Este ensaio apresenta uma exploração de diferentes fontes utilizadas no estudo de disciplinas de projeto. Propõe-se uma abordagem a partir dos estudos das imagens como fontes válidas de conhecimento para compreender as vantagens e o potencial de seu uso. A abordagem será realizada com base nas experiências

peçoais das autoras durante sua graduação (FAUD UNMDP) por meio de trabalhos realizados, bem como de suas práticas docentes. As propostas integram diferentes escalas de objetos de design, a partir de abordagens interdisciplinares, tanto para o ensino de graduação quanto para a pesquisa científica.

Palavras-chave: disciplinas de projeto - infografia - imagens - estudo das imagens - cultura visual.

(*) **Agustina González**, Diseñadora Industrial, Maestranda en Estudios Culturales (UNR), investigadora en la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD) e integrante del proyecto “Estudios sobre prácticas del diseño en espacios y cuerpos. Enfoques desde la Historia urbana, los Estudios de género y los afectos. Argentina, siglo XX-actualidad” FAUD UNMDP. Docente adscripta en Historia de la Arquitectura II, Pensamiento Contemporáneo I. **Narela Liberatore**, estudiante

de 4to de Diseño Industrial. Adscripta en el grupo de investigación “Grupo de Estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades” perteneciente al CIPADI, FAUD, UNMDP. Ayudante estudiante en la cátedra del Taller Vertical de Tecnología Textil. **Belén Campoamor**, estudiante de 4to de Diseño Industrial en la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD), adscripta al grupo de investigación “Grupo de Estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades”. Ayudante adscripta en la materia Historia de la Arquitectura y Y, Pensamiento Contemporáneo II. **Andrea Noordermeer**, Arquitecta egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata (FAUD), adscripta al grupo de investigación “Grupo de Estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades” perteneciente al CIPADI, FAUD, UNMDP. Ayudante graduada en la cátedra de Historia de la Arquitectura III, Pensamiento Contemporáneo IV y en la cátedra de Diseño Arquitectónico V. **Mercedes Gerometta**, estudiante avanzada de Diseño Industrial, FAUD, UNMDP. Ayudante estudiante en el área proyectual, cátedra de Diseño 1. Adscripta al grupo de investigación “Grupo de estudios en Diseño. Género, Historia y Visualidades”.