

(*) **Ana María Cubeiro:** Doctora en Artes (Universidad Nacional de Córdoba), Licenciada en Comunicación Audiovisual (Universidad Pompeu Fabra) y Grado Superior en Artes Escénicas, con especialidad en Escenografía (Escuela Superior de Arte Dramático - Institut del Teatre). Profesora regular de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria y

Textil (Universidad Siglo 21). Participa y ha participado de proyectos de investigación relacionados con las artes escénicas y el diseño, especialmente orientado al estudio de la escenografía, los objetos y el vestuario. Ha participado como expositora en congresos de investigación en artes y diseño, con publicaciones en revistas académicas.

Imaginario simbólico salvadoreño: experiencias semióticas

Carlos Cordero (*)

Actas de Diseño (2025, abril),
Vol. 49, pp. 126-128. ISSN 1850-2032.

Fecha de recepción: julio 2022

Fecha de aceptación: febrero 2025

Versión final: abril 2025

Resumen: Experiencia académica de la licenciatura en diseño gráfico a través de la cátedra Semiótica de la imagen, con el proyecto, Imaginario Simbólico Salvadoreño, diseño de diccionario de símbolos a partir de referentes de la cultura e identidad nacional; como personajes históricos, pintores, músicos, escritores; así como danzas folclóricas, mitos, leyendas, museos, cementerios, plazas, religiosidad popular, entre otros temas.

Palabras clave: Semiótica de la imagen - simbolismo - símbolos - signos - alegorías - diseño gráfico.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 128]

Diseño, del italiano, *designare*, y a su vez del latín, *designāre*, marcar, dibujar, designar, es considerada la disciplina pertinente a la creación en diversos ámbitos de la vida del ser humano, (Española, 2022). Es catalogado por algunos expertos, como el eslabón perdido del arte o el arte con una función más allá de lo meramente decorativo, de allí que al hablar del diseño gráfico, es referir a la formación de profesionales capaces de dar soluciones a diversas problemáticas de comunicación visual, a través de los diferentes campos de acción del diseño (Universidad Dr. José Matías Delgado, 2021).

Algunos autores dicen que el diseño gráfico se desarrolla en el trabajo práctico o en un aprendizaje basado en el hacer, ejecutando una serie de ejercicios durante la etapa formativa en los estudios universitarios que simulan situaciones de la vida diaria y que son solventados a través de la práctica del diseño. En principio no es errática esta postura dada la naturaleza procedimental de la profesión. (Mendoza, 2016, p. 3)

También, la educación en el contexto actual posee diversos enfoques siendo uno de ellos, el socio formativo, el cual aborda la educación a partir de competencias, se centra en problemas y proyectos de contexto, tiene de base la formación como un proyecto ético de vida, esencial para la constitución de ciudadanos responsables, respetuosos, colaborativos, críticos y emprendedores.

Con respecto al trabajo de problemas y proyectos de contexto, es importante referir a William Kilpatrick, pionero de la Metodología por proyectos, quien decía que el estudiante aprende en función de lo que es válido para la vida, por eso alude hacia una filosofía experimental

de la educación, basado en proyectos y no solamente en contenidos.

En El Salvador, la Escuela de Diseño “Rosemarie Vázquez Liévano de Ángel” de la Universidad Dr. José Matías Delgado, dentro de su trinomio arte, ciencia y tecnología, trabaja bajo una metodología proyectual en el marco de sus cátedras, con el fin de poner en práctica las competencias desarrolladas desde la academia y que buscan solventar diversas problemáticas del entorno, auxiliándose también de los diferentes ejes temáticos que son parte de su filosofía de trabajo: salud y seguridad, entorno y medio ambiente, educación, recursos materiales, desarrollo económico, sostenibilidad y accesibilidad universal, así como cultura e identidad nacional.

De este último eje temático se puede decir que es de vital importancia en la formación en diseño, sobre todo porque posterior a los años 50's el diseño pasó de ser una disciplina que generaba una imagen producto de reglas compositivas para producir un mensaje, para posteriormente evolucionar hacia una estrategia más compleja de comunicación cuyas representaciones destacarían por su impacto social, político y cultural, gracias al desarrollo del entorno que influiría a través de diversos signos y símbolos, de allí que los estudios superiores de diseño involucran ahora no solo las bases históricas y cognitivas de la profesión, sino que se enriquecen con disciplinas como, antropología, sociología, mercadeo y semiótica. (Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, 2014, p. 3)

En el caso de la semiótica de la imagen es el estudio del signo icónico y los procesos de sentido significación a partir de la imagen (Karam, 2011, p. 1), en donde

destacan exponentes como, Charles Sanders Pierce, Ferdinand de Saussure, Charles Morris o Umberto Eco quienes abordaron la cuestión del signo y los procesos de descodificación.

Esta disciplina se vuelve de vital importancia en los estudios de diseño gráfico en las carreras universitarias, y en el caso de la Escuela de Diseño de la UJMD, es una asignatura teórico-práctica que introduce al estudiante en la fundamentación de la semiótica de la imagen para la comprensión de los procesos de descodificación signífica e inferir la efectividad comunicativa de una idea. Parte de los contenidos de esta cátedra implica los conceptos básicos sobre el signo y la imagen, las escuelas de la semiótica, anglosajona y francófona; la semiótica narrativa, semiótica cultural y semiótica de la imagen en movimiento; el estudio de la semiótica en los campos de acción del diseño gráfico: marca, publicidad, ilustración y el estudio del símbolo dentro de los procesos de conceptualización. (Universidad Dr. José Matías Delgado, 2021, p. 158)

Cabe mencionar que, los estudios semiológicos tocan el aspecto de la cultura, en donde existen diferentes signos y símbolos que constituyen elementos de comunicación, desde una idea que se expone de manera inmediata a través de un signo, hasta conceptos más profundos y trascendentes como en el caso de los símbolos. De estos últimos, tienen la cualidad de ser sugestivos, es decir, sugieren una idea; son un soporte, para elevarse por medio de la imaginación y la meditación; son ambiguos, por cuanto al mismo tiempo que velan una realidad, la revelan, y son polisémicos, ya que tienen diversos significados que no se excluyen, sino que se complementan. Por otro lado, como ya se mencionó, el entorno está colmado de diferentes signos y símbolos, y en semiótica todo es un texto y todo es imagen, es decir todo tiene un sentido y puede ser descodificado. Es por ello que, desde la cátedra de Semiótica a cargo del maestro Carlos Cordero, se enseña al estudiante a desarrollar procesos de descodificación, así como la reinterpretación de diferentes imágenes que son propias de la rica cultura visual salvadoreña, fomentando con ello el rescate de las raíces de la identidad cultural y el desarrollo de procesos de conceptualización.

Es a través de este escrito que se comparte la experiencia a lo largo de 10 años de práctica docente desde la disciplina semiótica, con el proyecto Imaginario Simbólico Salvadoreño, actividad que consiste en el diseño de un diccionario de símbolos en formato de libro digital e impreso a partir de referentes de la cultura e identidad de El Salvador, como personajes históricos, pintores, músicos, escritores; así como danzas folclóricas, mitos, leyendas, museos, cementerios, plazas, religiosidad popular, entre otros temas.

Entre los objetivos de esta actividad están, investigar referentes de la identidad cultural nacional, identificar aspectos clave de cada uno de estos temas representativos, interpretar los aspectos significativos de estos contenidos e ilustrarlos a través de elementos simbólicos. (Cordero, 2021) Este proyecto conlleva una serie de fases, siendo la primera de investigación del tema que cada estudiante desea trabajar; a través de los años, se han tomado como punto de inspiración, lugares como, el Panteón de los Ilustres de la Ciudad de San Salvador y Santa Tecla, museos destacados como, el Museo de la Palabra y la Imagen,

Museo Nacional de Antropología, Museo del Ferrocarril, Casa del Escritor; se han estudiado también diversos ritos dentro de la religiosidad popular, como los cultos a San Simón, o la imaginería de las iglesias coloniales; danzas prehispánicas como la del Tigre y el Venado, La Negra Sebastiana, el Baile de los Zopilotes; mitos como, el de la Puerta del Diablo, Chasca la Virgen del Agua; obras de escritores nacionales como, Salarrué, Alfredo Espino, Claudia Lars, entre muchos otros referentes.

Una vez el estudiante tiene el tema seleccionado, a través de sesiones de tutoría académica con el maestro, se trabaja el lenguaje gráfico y verbal a emplear, a partir de las 27 letras del alfabeto latino, así como, se da seguimiento al diseño del libro en formato digital e impreso y que contiene por cada letra, una ilustración y un párrafo descriptivo con un significado por cada imagen, siendo este texto, la interpretación de la imagen por parte del estudiante y haciendo uso de fuentes de información antropológicas, históricas, artísticas, entre otros textos. Finalmente, estos diccionarios son expuestos en una muestra pública en lugares estratégicos, como centros culturales, plazas o alcaldías, en donde las personas pueden conocer más en detalle esta actividad, proyectando con ello de forma estratégica la Escuela de Diseño UJMD y desarrollando en el alumnado competencias propias de la profesión que involucran la ilustración, diseño tipográfico; también competencias blandas como, fluidez comunicacional, motivación, liderazgo o capacidad de persuasión. En la edición más reciente del año 2021, que se tituló "Imaginario Simbólico Salvadoreño, Sueños, pinceladas y arte", estuvo dedicada a los artistas salvadoreños en las ramas de, música, literatura, pintura, escultura, danza, instalación, cine, fotografía y cuya presentación se llevó a cabo el día sábado 11 de diciembre. De esta última presentación se hace mención especial de los imaginarios trabajados en honor de la escritora Carmen González Huguet con sus obras Palabra de diosa y Cantos de presentación; las letras de las canciones de la banda Cartas a Felice; los poemas del autor Alfredo Espino y su libro Jícaras Tristes; Mitología de Cuscatlán, del escritor, Miguel Ángel Espino; las melodías del músico Benjamín Solís, entre otros autores.

Es a través de este ejercicio que cada edición, los estudiantes investigan a profundidad cada referente de la cultura e identidad nacional, desglosan una serie de imágenes recopiladas del entorno para su posterior reinterpretación a partir de elementos de valor que revisten un gran simbolismo y aplican conceptos de diseño gráfico. Este ejercicio constituye el cierre de la asignatura semiótica de la imagen, cátedra de segundo año de la licenciatura en diseño gráfico; se puede concluir que, el trabajo a lo largo de la materia ha permitido evidenciar cómo el estudiante emplea profesionalmente los conceptos de los signos y los símbolos en la construcción efectiva de mensajes en diseño gráfico, así como utiliza de forma asertiva el pensamiento de diseño en la estructuración de los sistemas de comunicación visual, todo esto sintetizado en este proyecto que a lo largo del tiempo ha arrojado muy buenos resultados, y qué mejor forma que a través de una perspectiva de identidad cultural, generando con ello, diseño nacional.

Referencias bibliográficas

- Cordero, C. (Octubre de 2021). Imaginario Simbólico Salvadoreño. El Salvador.
- Española, R. A. (24 de 06 de 2022). *Real Academia Española*. Obtenido de <https://dle.rae.es/dise%C3%B1ar>
- Karam, T. (2011). Introducción a la Semiótica de la Imagen. Lecciones del Portal. *PortalComunicación.com*, 1. doi:ISSN 2014-0576
- Mendoza, R. M. (2016). La pedagogía del diseño gráfico basada en la investigación en diseño. *Iconofacto*, 1.
- Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (2014). Hacia una definición del diseño gráfico. En *Lectura del mes* (pág. 3). Ciudad Juárez: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
- Universidad Dr. José Matías Delgado. (Octubre de 2021). Plan de Estudios Licenciatura en Diseño Gráfico. San Salvador.

Abstract: Academic experience of the bachelor's degree in graphic design through the Image Semiotics course, with the project, Salvadoran Symbolic Imaginary, design of a dictionary of symbols based on references to national culture and identity; such as historical figures, painters, musicians, writers; as well as folk dances, myths, legends, museums, cemeteries, squares, popular religiosity, among other topics.

Keywords: Image semiotics - symbolism - symbols - signs - allegories - graphic design.

Resumo: Experiência acadêmica do curso de graduação em design gráfico através da disciplina Semiótica da imagem, com o projeto

Imaginário Simbólico Salvadoreño, projeto de dicionário de símbolos a partir de referências da cultura e identidade nacional; como personagens históricos, pintores, músicos, escritores; bem como danças folclóricas, mitos, lendas, museus, cemitérios, praças, religiosidade popular, entre outros temas.

Palavras-chave: Semiótica da imagem - simbolismo - símbolos - signos - alegorias - design gráfico.

(*) **Carlos Cordero**, licenciado en diseño gráfico por la Universidad Dr. José Matías Delgado con una trayectoria profesional en empresas multimedia y de comunicación estratégica como, Cytec El Salvador, Cital Web Solutions, G-Premper Diseño o el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (INSAFORP). Ha trabajado en el área educativa como docente universitario a lo largo de 15 años en diversas universidades de El Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, Escuela de Comunicaciones Mónica Herrera, Universidad Tecnológica de El Salvador, Universidad Dr. José Matías Delgado, en esta última casa de estudios actualmente se desempeña como Coordinador de la Licenciatura en Diseño Gráfico y como docente de diversas cátedras: Semiótica de la Imagen, Comunicación Visual, Gráfica de Entorno, Fundamentos del Diseño, Historia del Arte, así como asesor y jurado de proyectos de investigación en diseño. Gestor cultural con instituciones como, Sociedad Dante Alighieri de El Salvador o Alianza Francesa. Consultor en diseño editorial en instituciones como Save the Children, perito judicial en litigios de marca y columnista de Diario El Salvador en temas de historia y simbolismo.