

Prólogo. Cultura visual. Enfoques multidisciplinarios

Sarahi Isuki Castelli Olvera ⁽¹⁾

Azul Kikey Castelli Olvera ⁽²⁾

Resumen: El presente dossier está integrado por 11 artículos de investigación, que abordan diversos aspectos de la realidad social marcando énfasis en las culturas visuales que influyen en la producción material de cada sociedad en un tiempo y espacio específico. Los autores de estos trabajos de investigación cuentan con formaciones académicas variadas, por lo que la diversidad epistémica y teórica es un factor importante que da cuenta de la multidisciplinariedad, requisito indispensable cuando se aborda a la imagen desde la cultura visual. El objetivo de este dossier es examinar, desde diversas herramientas metodológicas y epistemológicas, una amplia variedad de manifestaciones visuales materiales que se convierten en la fuente primaria de investigación.

Palabras clave: Imagen - Cultura visual - multidisciplinariedad - imaginario - mentalidad

[Resúmenes en inglés y portugués en las páginas 14-15]

El presente número (218) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Cultura visual. Enfoques multidisciplinarios”, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, se inscribe en la Línea de Investigación (20) Diseño difuso. Dicha edición está dirigida por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación.

⁽¹⁾ **Sarahi Isuki Castelli Olvera.** Doctora en Ciencias Sociales, por parte de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Es Profesora Investigadora de la Facultad de Comunicación en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP). Línea de investigación: cultura visual en la gráfica contemporánea, por lo que sus investigaciones están orientadas a los temas relacionados con cultura visual, arte contemporáneo, cómic, anime y manga japonés e historieta mexicana. Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Perfil Prodep.

⁽²⁾ **Azul Kikey Castelli Olvera.** Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Nombramiento académico: Profesora Investigadora Titular “C” de Tiempo Completo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). Publicaciones recientes: Monitos y pandemia. Representaciones del

Covid-19, en la caricatura política de dos diarios mexicanos en 2020; Construcción de fachadas emotivas en las redes sociodigitales: análisis del reto viral “embaraza a tu personaje original” en la plataforma Gacha Club; Representaciones míticas de la maternidad, en el manga X 1999; y Body, Transsexuality, and Sports: The Media Polyphony on “Normalization” in the Case of Three Transsexual Sportswomen. Líneas de investigación: Imagen, semiótica imaginarios sociales y género. Distinciones académicas: Miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel I. Perfil Prodep.

El presente número de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Cultura visual. Enfoques multidisciplinares” es producto del trabajo conjunto de cuatro universidades mexicanas, cuyos investigadores forman una red interesada en el estudio y análisis de procesos de producción, circulación y consumo de las imágenes: La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, El colegio de México y el Tecnológico Nacional de México campus Zacapoaxtla.

Al contar los integrantes de este dossier, con formaciones y líneas de investigación muy variadas, volumen se compone de 5 ejes temáticos:

- a. Cultura visual y cine
- b. Cultura visual en la caricatura y la historieta
- c. Cultura visual en la fotografía y medios digitales
- d. Cultura visual y política
- e. Cultura visual e imagen urbana

La cultura visual, desde la historia social del arte, se refiere a la manera en la que en cada sociedad, los usos de las imágenes se tornan específicos, y estas, forman parte y contribuyen a la producción y significación del mundo tal como lo entienden dichas sociedades. Al estudiar al arte holandés del siglo XVII, Svetlana Alpers (1987), se centra en una sociedad cuya cultura está marcada por la vista como “un medio primordial de autorrepresentación y la cultura visual una forma primordial de autoconsciencia” (p. 28).

Aunque la descripción anterior es para el contexto estudiado por Alpers (1987), podemos extrapolarla como una forma general que describiría el uso que hacen nuestras sociedades de las imágenes, las cuales son elementos centrales de producción de significación y reproducción de imaginarios sociales. Hoy más que nunca, vivimos en una cultura hipervisual de acuerdo con Renobell (2005).

A pesar del término en singular, podemos hablar de culturas visuales, para acentuar las formas particulares que tiene cada sociedad de un momento histórico determinado, produce, circula y consume las imágenes, lo que nos permitiría dar cuenta de los procesos de producción, circulación y consumo, marcados por la tecnología, mano de obra y recursos disponibles en un contexto específico. Este ciclo económico y social de las imágenes, da cuenta de la participación de los actores: ¿las imágenes circulan al interior de una

sociedad o están abiertas al extranjero?, ¿las formas de consumo se refieren al uso exacerbado e irreflexivo estudiado por Azuma Hiroki (2009) para la producción y el consumo otaku, o se trata de un consumo producto que genera imágenes que hibrida, recrean y reproducen imaginarios socioculturales al hacer pervivir y/o transformarse a la cultura? Este dossier, da cuenta de múltiples culturas visuales analizadas y examinadas a partir de fuentes insertas en contextos históricos y sociales variados, y de metodologías procedentes de diversas áreas, lo que da una mirada multi y transdisciplinar.

Los artículos presentes en este dossier, analizan las diversas formas culturales visuales desde cinco grandes ejes, que producen y reproducen formas simbólicas contemporáneas: El cine, la caricatura e historieta, la política, los medios visuales y fotográficos, y la imagen urbana.

En la primera vertiente tenemos los artículos de **Manuel Jesús González Manrique**, quien explora la interacción entre el cine histórico y la cultura visual, destacando cómo las películas y series de televisión históricas influyen en la percepción y comprensión del público sobre la historia y las culturas. Por su parte, **Azul Kikey Castelli Olvera** se centra en examinar una sola fuente visual: la película *Venus* de Jaume Balagueró, en la cual identifica la reiteración de la narrativa del Divino Femenino en la cultura visual del cine de terror posmoderno español.

En esta misma vertiente encontramos el artículo de **Julio Romano Obregón**, quien realiza un análisis que establece un diálogo entre las diversas versiones escritas y cinematográficas de la novela *El amante* de Marguerite Duras. Finalmente, encontramos el artículo de **Beatriz Méndez De Dios**, quien se centra en la manera en la que las producciones audiovisuales documentales permiten la transmisión cultural de las formas simbólicas, en el caso específico de *Mujeres con pelotas* (Argentina, 2013)

Por otro lado, en relación con la caricatura e historieta, ubicamos aquí a los estudios de **Alyna Cruz Ramírez** y **Sarahi Isuki Castelli Olvera**, quienes analizan la manera en la que el personaje de *Wonder Woman*, creado por William Moulton Marston (1941), fue creado visual y narrativamente a partir de elementos visuales y temáticas que reproducen la cultura visual de la Segunda Guerra Mundial y la mezclan con la mitología griega. Pese a tratarse de un personaje que se crea en un momento específico, varios de sus elementos visuales originales han pervivido a lo largo de sus diversas adaptaciones, y se han convertido en un símbolo del personaje, que mueve no sólo a procesos productivos reiterados, sino a formas de consumo productivo como el cosplay y sus movimientos de empoderamiento femenino.

Por su parte, **Rosa María González Victoria** analiza al personaje de Borola Tacuche de Burrón, de la historieta mexicana *La Familia Burrón*. El objetivo de este artículo es analizar a ese(a) personaje, mediante la categoría *performatividad de género* (Butler, 2006, 2007), para demostrar que, a través de imágenes de la picaresca, hay resistencia a atributos impuestos a un cuerpo a partir de sus rasgos biológicos. En este mismo tenor tenemos al artículo de **Rosa María Valles Ruíz**, quien examina el discurso de dos trabajos de los caricaturistas Hernández, Jerge, Mora y Rapé publicadas en la revista *Chamuco* número 447, de enero de 2024, a través de la metodología del Análisis del Discurso (AD) para aproximarse a la intencionalidad política del mensaje icónico de los caricaturistas.

El tercer eje, de la imagen fotográfica y el uso de medios audiovisuales se encuentran en los artículos de **Verónica Vázquez Valdés** y de **Marisol Mendoza Téllez Girón**. La primera, se centra en los elementos visuales de los retratos de las mujeres trabajadoras sexuales de las casas de asignación de Zacapoaxtla, Puebla, México, a mediados del siglo XX. En este texto se identifican y analizan 13 fotografías de identificación de mujeres prostitutas. Por su parte, Téllez Girón analiza el corto *¡Mi bully es el padre de mi hijo?!* creado en la plataforma Gacha Club y publicado en Youtube; este trabajo, da cuenta de que las violencias específicas que caracterizan al marco normativo relacional y afectivo aprendido del entorno socio-cultural con base en las expectativas de género y las relaciones heteronormativas de manera que reproduce el modelo del mito del amor romántico a través de narrativas visuales.

Finalmente, en la imagen política ubicamos al artículo de **Laura Georgina Ortega Luna** y **Cosette Celecia Pérez**, quienes analizan la participación política de las mujeres en México, y el rol de las imágenes en medios audiovisuales. Este artículo se centra en el caso de Carolina Viggiano, política hidalguense en las elecciones estatales de 2022. Las autoras, se centran en examinar el uso de las redes por parte de políticos mexicanos para expandir su alcance e impulsar así varias estrategias, lo que se conoce como tecnodemocracia.

Para finalizar, en el quinto eje encontramos, sobre imagen urbana, encontramos el artículo de **José Iván Ramírez Avilés**, quien realiza un análisis sobre la percepción cotidiana de la población de la colonia Las Palmitas, Pachuca, Hidalgo, sobre el Macromural, Pachuca se Pinta, desarrollado en el año 2014. El autor, recurrió al concepto de cultura visual y de mundo vital, así como a las aportaciones sobre la imagen de la ciudad, la legibilidad y la imaginabilidad.

Los artículos anteriores, dan cuenta de diversos modos de examinar las formas simbólicas materiales que se gestan en diversas culturas visuales; trabajos marcados por áreas disciplinares y enfoques epistémicos diversos, que enriquecen con sus herramientas las formas analíticas que dan cuenta de los más variados objetos de estudio marcados por la imagen

Referencias

- Alpers, S. (1987). *El arte de describir*. Madrid: Hermann Blume.
- Azuma, H. (2009). *Otaku: Japan's Database Animals*. Minnesota: University of Minnesota.
- Renobell, V. (2005). Hipervisualidad. La imagen fotográfica en la sociedad del conocimiento y de la comunicación digital. *UOC Papers Revista sobre la sociedad del conocimiento*, 1-11.

Abstract: This dossier is made up of 11 research articles, which address various aspects of social reality, placing emphasis on the visual cultures that influence the material production of each society in a specific time and space. The authors of these research works have varied academic backgrounds, so epistemic and theoretical diversity is an important factor that accounts for multidisciplinary, an essential requirement when approaching

the image from visual culture. The objective of this dossier is to examine, from various methodological and epistemological tools, a wide variety of visual material manifestations that become the primary source of research.

Keywords: Image - visual culture - multidisciplinary - imaginary - mentality

Resumo: Este dossiê é composto por 11 artigos de pesquisa, que abordam diferentes aspectos da realidade social, com ênfase nas culturas visuais que influenciam a produção material de cada sociedade em um tempo e espaço específicos. Os autores destas pesquisas possuem trajetórias acadêmicas variadas, portanto a diversidade epistêmica e teórica é um fator importante que dá conta da multidisciplinaridade, requisito essencial na abordagem da imagem a partir da cultura visual. O objetivo deste dossiê é examinar, a partir de diferentes ferramentas metodológicas e epistemológicas, uma ampla variedade de manifestações materiais visuais que constituem fonte primária de pesquisa.

Palavras chave: Imagem - cultura visual - multidisciplinaridade - imaginário - mentalidade

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]
