

Cultura visual: Enfoques multidisciplinares

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación N°20.13 (1)

Línea de Investigación 20. Diseño Difuso. Prácticas de Diseño y Tendencias

Equipo de Investigación:

Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova. Universidad de Palermo (Argentina)

Sarahi Isuki Castelli Olvera y Azul Kikey Castelli Olvera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)

Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo. (2024)

Los Resultados del Proyecto de Investigación 20.13 fueron publicados en el [Cuaderno 218] que se detalla a continuación:

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°218 (2024 / 2025) Cultura visual: Enfoques multidisciplinares. Coordinación: Fabiola Knop (UP)-Alejo García de la Cárcova (UP, Argentina) y Sarahi Isuki Castelli Olvera/Azul Kikey Castelli Olvera (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN Impresión: 1668-0227. ISSN Online: 1853-3523. DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi206>. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: "Resultados de Proyectos de Investigación 2024" en la edición 243 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Elkin Guillermo Colmenares Dulcey** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 20.13

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Notable**

Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Buena**

Diversidad de enfoques (Pluralidad, Participación) / **Notable**

Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**

Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Buena**

Fundamentos y Comentarios

Completar con la opinión académica valorativa (en castellano) que evalúe el Resultado de la Investigación (Cuaderno N°218) desde una perspectiva positiva, constructiva y sugestiva, que sustente las elecciones marcadas.

Cuaderno N°218, titulado Cultura visual. Enfoques multidisciplinares, reúne 11 artículos sobre la cultura visual y se centra en la producción visual como fuente de estudio e investigación. El dossier se articula bajo 5 líneas temáticas que son la cultura visual en el cine, en la historieta, en la fotografía y medios digitales, en la política, y, en la imagen urbana. La cultura visual es un campo en el que convergen varias disciplinas que tienen como elemento común lo visual: la imagen desde sus diversas formas de construcción y presentación, y que estudia lo visual en una sociedad productora y consumidora de dichos elementos visuales; de ahí, que el presente Cuaderno N°218 incluya 5 líneas temáticas como campo de observación, un tanto disciplinar y un tanto interdisciplinar (que en palabras de Roland Barthes, consiste en crear un nuevo objeto que no pertenece a nadie). En este sentido, el texto aporta a los estudios de la cultura visual desde sus campos de análisis y en el que se identifica la imagen como elemento cambiante.

Ahora bien, cabe señalar algunos de los trabajos del dossier para ver sus perspectivas: el consumo de imágenes es tan intenso en la actualidad, que podría decirse que se está leyendo más imágenes que texto, por lo que es más recurrente “aprender” con la imagen que con la palabra, y en esta medida, entender que es vigente reflexionar sobre el papel del cine no solo como formador desde lo visual, sino desde un problema que trae consigo, y es el de la misma desinformación, producto de la adaptación y deformación del contenido que se presenta generalmente condicionado por su presente (que para nuestra contemporaneidad tiene una urgencia de entretenimiento), más allá de una narración fiel de las fuentes y la historia; parte de estos aspectos son planteados por Manuel González su reflexión sobre el cine histórico. En el mismo marco del cine y el tema de relación “fuente-propuesta visual”, Julio Obregón, estudió cómo se orienta dos versiones cinematográficas de una misma obra (*El amante*), a lo que se expresa en una distancia la una de la otra desde el ámbito estético: una con visos más narrativos, la otra, con mayor énfasis en la poética. El terreno de lo cinematográfico y su intento por llevar la palabra a acciones visuales, siempre es terreno fértil para el debate, ya que la adaptación, el contexto, las tendencias artísticas, y el propio receptor condicionan el gusto, la aceptación y la inclinación de una sobre la otra. Beatriz Méndez de Dios, plantea una mirada a los mecanismos de transmisión cultural de las formas simbólicas en el cine documental, para ello toma como estudio el documental *Mujeres con pelotas*, del 2013, planteando un recorrido por los procesos que tuvo el film para su primera y posteriores presentaciones desde sus diferentes formatos, hoy tan recurrentes y diversos como lo son el cine, el streaming y youtube. Su transmisión como forma simbólica, es lo que la autora enfatiza desde elementos técnicos de transmisión (fijación, reproducción y participación), y la transición cultural por parte de lo institucional, que para el caso de estudio fue el Estado, a través del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales.

En el caso del cine y el cómic, donde figura la mujer como personaje central y protagónico, los estudios de Azul Castelli y el de Alyna Cruz y Sarahi Castelli dan cuenta del posicionamiento que ha tenido la figura femenina desde el rol heroico, en el que hay cabida a perfiles de mujeres con diferentes matices: mujeres idealizadas y cargadas de valores y cualidades físicas y morales, o de mujeres simple y llanamente mortales con cualidades y defectos., pero que para los dos casos, confluye un común denominador de la cultura visual: lo femenino y el empoderamiento femenino. En la misma línea del Cómic, Rosa González estudia el personaje Borola Tacuche de Burrón, desde la performatividad de género, a lo cual contribuye con la comprensión de lo que es ser queer y de la resistencia a los modelos femeninos en los que implica ser mujer dócil, dependiente, e incluso pacífica. Al ser todo lo contrario, este personaje de historieta, le permite al autor hacer una mirada crítica a la novela picaresca, y con ello advertir que Borola emerge como un personaje alterno y contrario (al sistema de género binario) y al canon de mujer impuesto en la cultura, y perceptible en la cultura visual. Otro estudio, es el dado por Rosa Valles, quien revisa el papel del cómic y la política, con el caso de dos caricaturas de la revista El Chamuco mediante el análisis del discurso. Para ello, aborda a los caricaturistas Hernández, Jerge, Mora y Rapé, y el mensaje icónico que se materializa en propuestas críticas frente a lo político mexicano (al Frente Amplio por México). El estudiar los gestos de los personajes, la exageración, la expresividad de los personajes y su relación con el texto que acompaña las imágenes fueron parte de análisis.

A nivel fotográfico, se trae a colación el abordaje de las mujeres mexicanas dedicadas a la prostitución a mediados de siglo XX, desarrollado por Vázquez y Rojas, en el que presentan a la fotografía como parte de los mecanismos de seguimiento y control de Zacapoaxtla a dichas trabajadoras para tener un control en la salud pública, el trabajo clandestino y los pagos de impuestos. Para llevar a cabo el análisis, se revisaron las fotografías desde las categorías de “forma de expresión y forma del contenido” (respectivamente, los aspectos técnicos y estéticos, y, la información de la fotografía y el contexto en que se produce).

Grosso modo, el dossier muestra el potencial y cautela que hay que tener cuando se abordan horizontes como el cinematográfico en materia de presentación del cine documental, que no siempre acompaña la versión histórica; otro, los diversos matices que pueden darse desde el cine y las adaptaciones de novela, en el que, en varios casos, serán motivo de distanciamiento tanto desde las adaptaciones que se realizan de estas y desde las intenciones narrativas, rítmicas, estéticas y contextuales, y un tercer aspecto, es en cuanto al género documental, que puede evidenciar aspectos culturales invisibles, en donde su carga simbólica, puede mover sentidos y hacer cuestionar nuestras realidades. En el terreno del cómic y la creación de contenido gráfico, audiovisual o digitales se destaca cómo estas imágenes no solo mueven imaginarios culturales, sino que los construyen, tanto desde perspectivas de género, las luchas de las mujeres para participar como agentes sociales, en una cultura aun machista, o desde coyunturas políticas, en las que las caricaturas evidencian su potencial crítico en los medios de comunicación y su grado de influencia en los consumidores. Desde lo fotográfico, las imágenes estudiadas arrojan información analizada bajo diferentes métodos, pero que buscan desde sus propias lógicas, reflejar el poder y el potencial de las instantáneas en las investigaciones sobre cultura visual.

En definitiva, estos estudios presentan un abordaje de lo visual desde diferentes medios de producción y presentación, pero que tienen como común denominador, señalar los problemas de la sociedad bien sea revisando el pasado, el presente o el futuro, en los que se sospecha las imágenes como elementos de denuncia y combate, para, en palabras de Walter Benjamin, -tomar la historia a contrapelo-.

Cultura visual: Enfoques multidisciplinares

Evaluación Externa de los Resultados del Proyecto de Investigación N°20.13 (2)

Línea de Investigación 20. Diseño Difuso. Prácticas de Diseño y Tendencias

Equipo de Investigación:

Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova. Universidad de Palermo (Argentina)

Sarahi Isuki Castelli Olvera y Azul Kikey Castelli Olvera. Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México)

Instituto de Investigación en Diseño. Universidad de Palermo. (2024)

Los Resultados del Proyecto de Investigación 20.13 fueron publicados en el [Cuaderno 218] que se detalla a continuación:

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°218 (2024 / 2025) Cultura visual: Enfoques multidisciplinares. Coordinación: Fabiola Knop (UP)-Alejo García de la Cárcova (UP, Argentina) y Sarahi Isuki Castelli Olvera/Azul Kikey Castelli Olvera (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México). Centro de Estudios en Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN Impresión: 1668-0227. ISSN Online: 1853-3523. DOI: <https://doi.org/10.18682/cdc.vi206>. Los Resultados de este Proyecto están detallados en el capítulo: "Resultados de Proyectos de Investigación 2024" en la edición 243 de Cuadernos.

Los resultados de este Proyecto de Investigación fueron evaluados por **Anggely Enríquez Cabrera** y su Dictamen se transcribe a continuación:

Síntesis y Fundamentos de la Evaluación del Proyecto de Investigación 20.13

Actualidad de la temática (Vigencia, Aplicación) / **Buena**

Nivel Alcanzado (Profundidad, Consistencia, Jerarquía) / **Notable**

Diversidad de enfoques (Pluralidad, Participación) / **Buena**

Calidad (Problemática, Análisis, Tratamiento) / **Notable**

Contribución al avance del Diseño (Fortaleza) / **Buena**

Fundamentos y Comentarios

Completar con la opinión académica valorativa (en castellano) que evalúe el Resultado de la Investigación (Cuaderno N°218) desde una perspectiva positiva, constructiva y sugestiva, que sustente las elecciones marcadas.

El Cuaderno N°218 es un recurso académico que aborda temas referentes a la Cultura visual, a través de enfoques multidisciplinarios y su relevancia en el contexto social contemporáneo, como una contribución significativa al campo de la investigación en diseño gráfico y comunicación visual. La compilación de estos artículos que presentan un análisis profundo y bien fundamentado, exploran la cultura visual desde diversas perspectivas teóricas y metodológicas como una muestra clara de la riqueza y complejidad inherentes a este campo de estudio. A continuación, presento una valoración académica que subraya las fortalezas del volumen, al tiempo que ofrece sugerencias constructivas para su futura evolución.

Fortalezas del Cuaderno N°218: Uno de los aspectos más destacados de esta publicación es su enfoque multidisciplinario. La variedad de perspectivas ofrecidas por los diferentes autores demuestra un compromiso con la exploración profunda de la cultura visual, abordándola desde ángulos como el cine, la caricatura, la fotografía, y la política. Esta diversidad en el enfoque no solo enriquece la comprensión de los fenómenos visuales, sino que también refleja la naturaleza intrínsecamente interdisciplinaria del diseño gráfico como disciplina académica.

Los artículos incluidos en este volumen exploran una variedad de enfoques teóricos -desde la semiótica hasta los estudios culturales y la teoría del cine- que demuestran un alto nivel de diversidad epistémica, lo cual es fundamental para el análisis crítico de la cultura visual. Esta diversidad fortalece la capacidad de los autores para abordar los complejos significados y efectos de las imágenes en distintos contextos culturales; la exploración de la representación de la mujer en los medios visuales, por ejemplo, es un tema de gran importancia que resuena en los debates actuales sobre género y poder. Asimismo, el análisis del cine histórico y su influencia en la percepción pública subraya la capacidad de las imágenes para moldear las narrativas colectivas y memorias históricas.

Vale la pena destacar la profundidad del análisis presentado en los artículos. Los autores no se limitan a descripciones superficiales; en cambio, ofrecen interpretaciones detalladas y bien fundamentadas que revelan las complejidades de los temas abordados.

Sugerencias para el futuro: Aunque el enfoque multidisciplinario desde la academia y la investigación es una de las grandes fortalezas de este volumen, sería beneficioso para futuras ediciones la integración de estudios que conecten de manera más directa la teoría con la praxis del diseño gráfico. Artículos que examinen cómo los conocimientos teóricos sobre cultura visual pueden aplicarse en contextos de diseño práctico; esto proporcionaría un puente valioso entre la investigación académica y la práctica profesional contemporánea.

Finalmente, dado el rápido avance de las nuevas tecnologías, sería pertinente incluir investigaciones que exploren el impacto de herramientas emergentes como la inteligencia artificial y la realidad aumentada en la cultura visual. En el contexto contemporáneo las

particularidades de las nuevas tecnologías están redefiniendo cómo se crea y consume la cultura visual, y la inclusión de artículos académicos y científicos en futuros volúmenes, siempre desde un enfoque multidisciplinario que considera y prioriza la hermenéutica crítica y la valoración de antecedentes comprobables y bibliografías científicas, aseguraría que el Cuaderno permanezca a la vanguardia de la investigación en diseño gráfico.