

Giros y perspectivas visuales (Fase II) Evolución de los lenguajes visuales en la región

Proyecto de Investigación N°10.2

Equipo de Investigación⁽¹⁾

Alejandra Niedermaier

por Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo

Julio César Goyes Narváez

por Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO,

Universidad Nacional de Colombia (COL)

Resumen: El Proyecto de Investigación 10.2 indaga la incidencia simbólica de la imagen, su capacidad de crear imaginarios, su manifestación como síntoma de diferentes problemáticas y su aptitud de generar relatos. Este Proyecto toma en consideración los distintos integrantes del circuito comunicacional, asimismo incluye estudios sobre los aspectos didácticos que resultan necesarios en los derroteros de la imagen dentro de la visualidad contemporánea, que solicitan una constante y atenta mirada sobre su devenir.

Palabras clave: Visualidad - Contemporaneidad - Imagen - Comunicación - Didáctica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 57]

⁽¹⁾Los CVs del Equipo de Investigación pueden consultarse en el Capítulo Directores de Líneas y Coordinadores de Proyectos de esta misma Edición.

Acerca del Proyecto 10.2

Giros y perspectivas visuales(Fase II) Evolución de los lenguajes visuales en la región

El Proyecto 10.2 **Giros y perspectivas visuales(Fase II): Evolución de los lenguajes visuales en la región**, reúne diversas perspectivas sobre cómo la visualidad impacta en nuestra experiencia contemporánea, donde el discurso visual se desenvuelve en un entorno pluriforme que demanda y pone a prueba la reflexión en toda su amplitud, desde diferentes enfoques y plataformas de análisis.

Se acordó entre la Universidad de Palermo, y la Universidad Nacional de Colombia (Colombia) avanzar en una investigación en la que participan académicos de ambas Instituciones, con la coordinación compartida de Alejandra Niedermaier (UP), y Julio César Goyes Narváez (IECO, Universidad Nacional de Colombia, Colombia), con el fin de generar un corpus sólido de conocimientos sobre el discurso de la imagen e instalar un debate sobre la evolución de los lenguajes visuales en la región. Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 10.2 Giros y perspectivas visuales (Fase II), se continúan desarrollando en el Proyecto 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen, y guardan relación con el Proyecto 10.3 La imagen como creadora de significado, en el marco de la misma Línea de Investigación y bajo la misma Directora Alejandra Niedermaier.

Sus principales objetivos son:

- Explorar las diferentes variables que se hallan en la imagen: representación/presentación, real/imaginario, conocimiento, significación y comunicación, entre otros.
- Analizar la incidencia de los desarrollos tecnológicos y multimediales.
- Examinar la capacidad de la experiencia estética de interrogar acerca de la incidencia de distintos sucesos sobre la subjetividad individual y colectiva.
- Atender las necesidades de alfabetización y diseños pedagógicos-didácticos en función de la emergencia de la iconósfera.
- Estudiar el lazo imagen/escritura en la cultura contemporánea.

Acerca de la Línea 10

Actualidad y devenir de los lenguajes visuales dirigida por Alejandra Niedermaier se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2015 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento cinco proyectos finalizados, el 10.1 Giros y perspectivas visuales (FASE I) coordinado por Alejandra Niedermaier (UP), François Soulagés y Alejandro Erbetta (Universidad Paris 8, Francia y Retina Internacional, Argentina); el 10.2 Giros y perspectivas visuales (FASE II) coordinados por Alejandra Niedermaier (UP) y Julio César Goyes Narváez (IECO, Universidad Nacional de Colombia, Colombia); el 10.3 La imagen como creadora de significado coordinado por Mara Steiner (UP); el 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen coordinado por Alejandra Niedermaier (UP) y Camilo Páez Vanegas (Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia); y el 10.5 Desafíos del Diseño: Interdisciplinariedad y enseñanza, coordinado por Alejandra Niedermaier (UP) y Bernardita Brancoli (Universidad del Desarrollo, Chile).

Mapa de Áreas y Proyectos

El **Proyecto 10.2** se vincula con todas carreras de grado y posgrado, dado que impacta en la incorporación de la investigación en la lógica de la docencia universitaria. Específicamente está relacionado con las siguientes carreras de grado: Licenciatura en Dirección

Cinematográfica, Licenciatura en Fotografía, Licenciatura en Televisión, Producción de Televisión, y Diseño de Imagen y Sonido, y todas aquellas cuyos contenidos, programas y diseño curricular se encuentre vinculada con el campo de la imagen y la visualidad. Se relaciona con los proyectos que surjan de esta línea y con los de la línea de investigación N° 9 Enseñar Disciplinas Proyectuales y la N° 6 Convergencia Pedagógico-Digital. Son antecedentes los Proyectos realizados con el Instituto Santo Tomás de Aquino (Chile), cuyos resultados obtenidos se publicaron en el Cuaderno N°66, y con la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), cuyos resultados obtenidos se publicaron en el Cuaderno N°56.

Productos y Resultados

a)- *Publicaciones*

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°79. (2020) Giros visuales. Coordinación Alejandra Niedermaier y Julio César Góyez Narváez. Año XX, Mayo 2020, Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227. *Esta publicación documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 10.2 Giros y perspectivas visuales (FASE II) y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:*

Goyez Narváez, Julio César; Niedermaier, Alejandra (2020) Prólogo (Pp. 11-19)

Alba, Gabriel; Buenaventura, Juan Guillermo (2020) Cruce de caminos. Un estado del arte de la investigación-creación (Pp. 21-49)

Betancourt Ruiz, María Ximena (2020) La imagen visual de la identidad, entre resistencias y representaciones hegemónicas (Pp. 51-74)

Campos Rodríguez, Vanesa Brasil (2020) Marca M para Hitchcock - Dial M for Hitchcock. Los hilos y matices que se repiten en la obra del director (Pp. 75-94)

Casanova Varela, Basilio (2020) El arte de la creación (Pp. 95-101)

Goyes Narváez, Julio César (2020) Audiovisualidad, cultura popular e investigación/creación (Pp. 103-120)

Bloch, Trixi Allina; Hoyos, Alejandro Jaramillo (2020) Mesa radicante: experiencia e imagen (Pp. 121-133)

Hernández Toledano, Esmeralda; Arias, Luis Martín (2020) El cine como modelo de realidad: análisis de "Él" (Luis Buñuel, 1953) (Pp. 135-150)

Niedermaier, Alejandra (2020) Posibilidades de la imagen en tiempos de oscuridad (Pp. 151-171)

Orozco, Wilson (2020) La representación ficcional de la pobreza en Tierra sin pan y Agarrando pueblo (Pp. 173-178)

Perez, Juan Manuel (2020) Macropoéticas y Micropoéticas de la representación del cuerpo en la iconósfera contemporánea (Pp. 179-186)

Russo, Eduardo A. (2020) Visualidades en tránsito: el cine de David Lynch (Pp. 187-200)

Russo, Sebastián (2020) El fuego (in)extinguible Imagen y Revolución en Georges Didi Huberman y Joao Moreira Salles (Pp. 201-209)

Sabeckis, Camila; Vallazza, Eleonora (2020) La integración del cine expandido al espacio museístico (Pp. 211-224)

- Sorrivas, Nicolás** (2020) Black Mirror: El espejo que nos mira (Pp. 225-237)
Stefanini, Valeria (2020) El yo desnudo. La puesta en escena del yo en la obra de Liliana Maresca (Pp. 239-254)
Zuzulich, Jorge (2020) Dispositivo, cine y arte contemporáneo (Pp. 255-267)

Cuaderno del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación N°66. (2018) Componentes del diseño audiovisual experimental. Coordinación Alejandra Niedermaier y Gonzalo Aranda Toro. Año XVIII, Marzo 2018, Buenos Aires, Argentina. ISSN: 1668-0227.

Esta publicación documenta y comunica los resultados alcanzados en el proyecto de investigación 10.2 Giros y perspectivas visuales (FASE II) y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:

- Aranda Toro, Gonzalo; Niedermaier, Alejandra** (2018) Prólogo. (Pp. 11-13)
Niedermaier, Alejandra (2018) Introducción. (Pp. 15-24)
Alcalde Fierro, María José (2018) Reflexión acerca del ejercicio audiovisual como medio de expresión del diseño gráfico experimental (Pp. 25-39)
Álvarez Saavedra, Eugenia (2018) El diseño en las representaciones audio - visuales de la etnia Mapuche (Pp. 41-51)
Bertolotto Navarrete, Laura; Hetz, Katherine (2018) Reflexión respecto de la conexión entre la disciplina del diseño y la audiovisual, como factor estratégico de desarrollo. (Pp. 53-61)
Cancio, José Luis (2018) Cerebus, un modelo de edición independiente. (Pp. 63-69)
Chalkho, Rosa (2018) La música cinematográfica y la construcción del sentido en el film. (Pp. 71-83)
Clunes, Antonieta (2018) Experimentación con medios análogos y su aplicación como recurso audiovisual, reflejo de un contexto latinoamericano (Pp. 85-93)
Di Bella, Daniela V. (2018) Ex Obra, la rematerialización de la imagen en movimiento (Pp. 95-111)
Petruska Gatica Ramírez, Pamela (2018) Ver y sentir (pantallas). Diseño, dispositivos y emoción (Pp.113-122)
Pérez Rivera, Ricardo (2018) Acerca del método de la observación y algunos alcances al estudio experimental para la construcción de imágenes (Pp. 123-133)
Pérez, Juan Manuel (2018) Subjetividad en la educación visual contemporánea: algunos componentes (Pp. 135-141)
Russo, Eduardo A. (2018) Aspectos intermediales de la enseñanza audiovisual. Un abordaje transversal, entre el cine y los nuevos medios (Pp. 143-155)
Massara, Gisela; Sabeckis, Camila; Vallazza, Eleonora (2018) Tendencias en el cine expandido contemporáneo. (Pp. 157-172)

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

2º Plenario de Directores de Investigación DC, 27 de agosto y 4 de septiembre – 2018. Es este segundo plenario los Directores de las Líneas y Proyectos de Investigación presentaron a sus pares y al conjunto del Programa de Investigación de la Facultad de Diseño y

Comunicación, los resultados obtenidos y/o en proceso (publicaciones y acuerdos), junto con los avances de Proyectos.

La Directora de la Línea de Investigación N°10 expuso las conclusiones del Proyecto 10.1 Giros y perspectivas visuales(FASE I) y del segundo proyecto 10.2 Giros y perspectivas visuales(FASE II) (ambos finalizados) y las gestiones en curso para el inicio del 10.3 La imagen como creadora de significado y el 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen.

III Coloquio de Investigación y Desarrollo en Diseño Latino. Universidad de Palermo, 30 de julio de 2018. IX Congreso Latinoamericano de Enseñanza del Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo.

Se presentó la Línea de Investigación N°10: Actualidad y devenir de los lenguajes visuales, y sus proyectos, en dos comisiones paralelas:

- En la comisión coordinada por **Alejandra Niedermaier** se expusieron las reflexiones y conclusiones del proyecto 10.2 Giros y perspectivas visuales(FASE II) condensadas en el Cuaderno del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación N° 79: “Giros visuales” que investiga la evolución de los lenguajes visuales en la región. Este cuaderno es el resultado de dos continuidades: dentro de la Línea de Investigación de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo y la de las investigaciones que realiza el equipo de investigación en Comunicación visual del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura (IECO) de la Universidad Nacional de Colombia. Expusieron: Leandro Ibañez, Denise Labraga, Alejandra Niedermaier, Juan Manuel Pérez, Eduardo Russo, Nicolás Sorrivias, Valeria Stefanini, Lena Szankay, Eleonora Vallaza y Marcos Zangrandi. Del mismo modo la Coordinadora Alejandra Niedermaier anticipó el comienzo del nuevo proyecto 10.4 Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen en colaboración con la Universidad Tadeo Lozano, Bogotá Colombia.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión por la Coordinadora del proyecto Alejandra Niedermaier:

Leandro Ibañez

La fotografía: un lenguaje para la inclusión

Denise Labraga

Procesos de creación en la fotografía argentina contemporánea

Alejandra Niedermaier

Los derroteros de la imagen

Juan Manuel Pérez

Procesos de creación en la fotografía argentina contemporánea

Eduardo Russo

El cine como aventura del pensamiento

Nicolás Sorrivias

El espejo que nos mira

Valeria Stefanini

Los usos del arte en la construcción del otro

Lena Szankay

Visualidades en la Modernidad

Eleonora Vallaza

Cine expandido en la Argentina

Marcos Zangrandi

Acerca del derrotero de dos películas

- En la comisión coordinada por **Mara Steiner** se expusieron los avances del proyecto 10.3 La imagen como creadora de significado, donde se analizaron la forma en que las artes visuales (fotografía, cine, pintura, arte multimedial, etc.) y el diseño conectan ideas para impactar en el mundo, buscando comprender la imagen como creadora de significado según un enfoque sociológico acerca del modo en que es posible leer las representaciones visuales. Al mismo tiempo reconocer cómo las imágenes han operado cambios en la conformación de las percepciones sociales relacionadas con la sociedad, la identidad y el conflicto social, reuniendo elementos teóricos y metodológicos que faciliten la comprensión de los aspectos sociales y culturales involucrados en los procesos y productos de la práctica artística. Expusieron: Carina Circosta, Ezequiel Lozano, María Noel Luna, Alban Martínez Gueyraud, María Paula Onofrio, Mariano Dagatti, Roberta Paredes Valin, y Anabella Speziale.

A continuación se detallan las ponencias presentadas en esta Comisión por la Coordinadora del proyecto Mara Steiner:

Carina Circosta

Mapuche terrorista. Pervivencia de estereotipos del siglo XIX en la construcción de la imagen del “indio” como otro/extranjero en la coyuntura de la Argentina actual

Ezequiel Lozano

Cartografía audiovisual del disenso sexopolítico

María Noel Luna

El paisaje urbano informal interpelado desde el arte

Alban Martínez Gueyraud

Señales sociales y temporales en la obra de cuatro artistas contemporáneos: Javier Medina, Daniel Mallorquín, Francene Keery y Alfredo Quiroz

María Paula Onofrio, Mariano Dagatti

Imaginarios hipermediáticos. La gráfica política del Estado Argentino (2015-2017)

Roberta Paredes Valin

Dibujos a la moda “retour à l’ordre”: la expresión de lo moderno y de la tradición en los cuadernos de dibujo de la artista Anita Malfatti

Anabella Speziale

Videopoésia: un modo de expresión para pensar la realidad social

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

La Directora **Alejandra Niedermaier** forma parte del Cuerpo Académico de la Facultad de Diseño y Comunicación, y al igual que **Julio César Goyes Narváez** (Universidad Nacional de Colombia, Colombia) incorporan los contenidos de su investigación a sus asignaturas de grado y posgrado.

Evaluación Externa

El Proyecto 10.2 **Giros y perspectivas visuales (Fase II): Evolución de los lenguajes visuales en la región**, con la Universidad Nacional de Colombia (Colombia), cuyos resultados fueron publicados en el Cuaderno N° 79, fueron evaluados exitosamente por las Evaluadoras Luz del Carmen Vilchis Esquivel y Claudia Mourthé. Asimismo los antecedentes del Proyecto 10.2 cuyos resultados fueron publicados en el Cuaderno N°66 realizado con el Instituto Profesional Santo Tomás de Aquino (Chile) fueron evaluados exitosamente por los Evaluadores Claudia Mourthé y Fabián Bautista Saucedo, y los publicados en el Cuaderno N°56 realizado con la Universidad Nacional de Colombia (Colombia) fueron evaluados exitosamente por el Evaluador Jorge Castro Falero, habiendo cursado todas las evaluaciones en 2019.

Abstract: Research Project 10.2 investigates the symbolic incidence of the image, its ability to create imaginaries, its manifestation as a symptom of different problems, and its ability to generate stories. This Project takes into consideration the different members of the communication circuit, it also includes studies on the didactic aspects that are necessary in the directions of the image within contemporary visuality, which require a constant and attentive look at its future.

Keywords: Visuality - Contemporaneity - Image - Communication - Didactics

Resumo: O Projeto de Pesquisa 10.2 investiga a incidência simbólica da imagem, sua capacidade de criar imaginários, sua manifestação como sintoma de diferentes problemas e sua capacidade de gerar histórias. Este projeto leva em consideração os diferentes integrantes do circuito comunicacional, inclui também estudos sobre os aspectos didáticos que são necessários nos rumos da imagem na visualidade contemporânea, que requerem um olhar constante e atento ao seu futuro.

Palavras chave: Visualidade - Contemporaneidade - Imagem - Comunicação - Didática

[Las traducciones de los resúmenes fueron realizadas a través de traductor automático]
