Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios

Proyecto de Investigación N°20.13

(Treceavo proyecto de la Línea de Investigación 20: Diseño Difuso. Prácticas de Diseño y Tendencias)

Directores del 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 (UAEH, México)

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

Resumen: El Proyecto de Investigación 20.13 investiga y aborda el objeto de estudio de la comunicación. La riqueza de este objeto se refleja en las múltiples posibilidades de acercamiento teórico-metodológico que ofrece y la diversidad de fuentes factibles de analizar como lo son la imagen, el discurso político, el cine, las redes sociales, las representaciones sociales vigentes en determinado contexto. Los trabajos de investigación aquí presentados utilizan metodologías, técnicas e instrumentos diversos. Registran, sin embargo, un denominador común: utilizan una metodología cualitativa.

Palabras clave: Imagen - Cultura visual - Multidisciplinariedad - Imaginario - Mentalidad

Acerca del Proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios

El Proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios investiga y aborda el objeto de estudio de la comunicación, desde sus múltiples posibilidades de acercamiento teórico-metodológico y diversidad de fuentes factibles.

Se acordó entre la Universidad de Palermo (Argentina) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH, México) avanzar en una investigación en la que participan académicos e Invitados de estas y otras Instituciones, con la coordinación de Fabiola Knop-Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) y Sarahi Isuki Castelli Olvera y Azul Kikey Castelli Olvera (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México), con el fin de generar un corpus sólido de conocimientos sobre la comunicación, desde sus múltiples posibilidades de acercamiento teórico-metodológico y diversidad de fuentes factibles.

Las reflexiones y los resultados obtenidos en el Proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios, son continuación de los Proyectos 20.12 Colombia y la investigación formativa en comunicación, 20.11 Complejidad e interdisciplinariedad en el Diseño, 20.10 Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contemporáneo, 20.9 Comunicación, representaciones y discurso, 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación, 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro, 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia, 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social, 20.4 Normalidad Difusa, 20.3 Profesionalización difusa en el marco, 20.2 Identidad Difusa y 20.1 Materialidad difusa, de la misma Línea de Investigación y bajo los mismos Directores Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova.

Sus principales objetivos son:

- Investiga y abordar el estudio de la comunicación a través de sus múltiples posibilidades de acercamiento teórico-metodológico.
- Indagar la diversidad de fuentes factibles de analizar sobre la comunicación y la cultura visual a través de estudios cualitativos de la imagen, el discurso político, el cine, las redes sociales, las representaciones sociales, etc.
- Investigar sobre la expansión conceptual de la comunicación, el escenario digital, las nuevas tecnologías y las nuevas conductas del consumidor.
- Analizar la ampliación del campo disciplinar del diseño a partir de la aplicación de procesos, metodologías y lógicas de pensamiento propias de la disciplina a otros campos profesionales.

- Investigar el trabajo cooperativo destacando y aprendiendo de la labor de aquellos que con su *expertise* dan base a la experiencia en el hacer.
- Estudiar y afianzar la importancia del rol de las universidades en los procesos de innovación, colaboración institucional, sustentabilidad y resiliencia como elementos para una sociedad basada en el conocimiento.

La Línea de Investigación 20 Diseño Difuso, dirigida por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) se desarrolla de manera ininterrumpida desde 2016 en la Facultad de Diseño y Comunicación (UP, Argentina), e incluye hasta el momento doce Proyectos finalizados: 20.1 Materialidad Difusa y 20.2 Identidad difusa coordinados por Daniel Wolf (UP, Argentina) y Luisa Collina (Instituto Politécnico de Milán, Italia); 20.3 Profesionalización difusa coordinado por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (UP) junto a la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y la Universidad Rafael Landivar (Guatemala); 20.4 Normalidad Difusa coordinado por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (UP), Guillermo Bengoa y Javier Bazoberri (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina), Ovidio Morales Calderón (Universidad Rafael Landívar, Guatemala) y Arodi Morales Holguín (Universidad de Sonora, México); 20.5 Diseño como estrategia de desarrollo social y 20.7 Transformaciones desde el diseño para el mundo actual y futuro, ambos coordinados por Fabiola Knop / Alejo García de la Cárcova (UP Argentina), y Taña Escobar / Jorge Santamaría (Universidad Técnica de Ambato, Ecuador); 20.6 Continuidad Difusa: Diseñando en la contingencia, coordinado por Fabiola Knop / Alejo García de la Cárcova (UP, Argentina) y los Equipos de Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Rafael Landívar (Guatemala), Universidad de Sonora (México) y Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y 20.8 Desafíos contemporáneos de la comunicación coordinado por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina), Carlos Andrés Arango-Lopera Universidad de Medellin (Colombia) y Francisco Torreblanca Díaz/Francisco Javier Lorente Sanjuán (España); 20.9 Comunicación, representaciones y discurso coordinado por Fabiola Knop / Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) y Azul Kikey Castelli Olvera y Rosa María Valles Ruiz (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México); 20.10 Periferia Difusa: Enseñanzas y prácticas del diseño contemporáneo coordinado por Fabiola Knop / Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) junto a los Equipos de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina), Universidad Nacional de Córdoba (Argentina) y Universidad Rafael Landívar (Guatemala); 20.11 Complejidad e interdisciplinariedad en el Diseño coordinado por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) y Arodi Morales Holghín (Universidad de Sonora, México), 20.12 Colombia y la investigación formativa en comunicación coordinado por Fabiola Knop y Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo (Argentina) y Carlos Andrés Arango-Lopera (Universidad de Medellin, Colombia) y 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios, coordinado por Fabiola Knop/Alejo García de la Cárcova (Universidad de Palermo, Argentina) y Sarahi Isuki Castelli Olvera/Azul Kikey Castelli Olvera (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México).

Resultados del Proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios a)- Publicaciones

Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios

Cuadernos del Centro de Estudios de Diseño y Comunicación Nº218 (2024 / 2025) 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.

Esta edición de Cuadernos documenta y comunica los resultados alcanzados en el Proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios y a continuación se detallan los autores y artículos contenidos en ella:

Castelli Olvera, Sarahi Isuki; Castelli Olvera, Azul Kikey (2024 / 2025) Prólogo. Cultura visual. Enfoques multidisciplinarios (Pp. 11 a 15)

González Manrique, Manuel Jesús (2024 / 2025) Reimaginando la Historia: Análisis de la Cultura Visual a través del Cine Histórico (Pp. 17 a 31)

Castelli Olvera, Azul Kikey (2024 / 2025) Cultura visual y Narrativa del Divino femenino en el cine de terror posmoderno: Venus de Jaume Balagueró (Pp. 33 a 54)

Romano Obregón, Julio (2024 / 2025) De Marguerite Duras a Jean-Jacques Annaud: diálogos entre la página y la pantalla a propósito de El amante (Pp. 55 a 66)

Méndez De Dios, Beatriz (2024 / 2025) Análisis de los aspectos de la transmisión cultural de las formas simbólicas en el cine documental. Caso de estudio: Mujeres con pelotas (Pp. 67 a 82)

Cruz Ramírez, Alyna; Castelli Olvera, Sarahi Isuki (2024 / 2025) La Mujer Maravilla y la construcción del empoderamiento: entre la cultura visual de la Segunda Guerra Mundial y la reiteración del amor romántico (Pp. 83 a 98)

González Victoria, Rosa María (2024 / 2025) Borola Tacuche y la resistencia al binarismo: un análisis desde la performatividad de género en imágenes picarescas (Pp. 99 a 116)

Valles Ruiz, Rosa María (2024 / 2025) Dos caricaturas de la revista El Chamuco: Iconicidad e intencionalidad política (Pp. 117 a 127)

Vázquez Valdés, Verónica; Rojas Mora, Xánath (2024 / 2025) Los elementos visuales en los retratos de las mujeres trabajadoras sexuales en México (Pp. 129 a 139)

Mendoza Téllez Girón, Marisol; Castelli Olvera, Azul Kikey; Castelli Olvera, Sarahi Isuki (2024 / 2025) Construcción de fachadas emotivas: análisis del corto Mi bully es el padre de mi hijo?!" (Pp. 141 a 158)

Ortega Luna, Laura Georgina; Pérez, Cosette Celecia (2024 / 2025) Elección estatal de Hidalgo, 2022: La imagen de Carolina Viggiano en el escenario digital (Pp. 159 a 174)

Ramírez Avilés, José Iván; Ugarte Santiago, Alfredo Román (2024 / 2025) Entre murales y significados visuales: análisis de la percepción del Macromural en Las Palmitas, Pachuca, Hidalgo (Pp. 175 a 192)

Actas de Diseño N°48 (2025) Semana Internacional de Diseño en Palermo 2024. Comunicaciones Académicas. Facultad de Diseño y Comunicación, Universidad de Palermo. Buenos Aires, Argentina. ISSN Impresión 1850-2032. ISSN Online: 2591-3735.

En esta publicación se documentan las ponencias de la Comisión Comunicación, representaciones y discurso, coordinada por Fabiola Knop, Alejo García de la Cárcova y Sarahi Isuki Castelli Olvera/Azul Kikey Castelli Olvera, correspondientes a la presentación del Cuaderno 218 durante el IX Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño.

b)- Congresos / Coloquios / Plenarios

Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios

IX Coloquio Internacional de Investigadores en Diseño. Semana Internacional del Diseño en Palermo, Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina, del 23 de julio al 2 de agosto de 2024.

En la comisión Comunicación, representaciones y discurso de la IX Edición del Coloquio, los autores presentaron personalmente las reflexiones y conclusiones del proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios. A continuación se detallan los autores y sus ponencias:

Sarahi Isuki Castelli Olvera y Azul Kikey Castelli Olvera

Presentacion Proyecto 20.13 Comunicación, representaciones y discurso (Cuaderno 218)

Manuel Jesús González Manrique

Reimaginando la Historia: Análisis de la Cultura Visual a través del Cine Histórico

Azul Kikey Castelli Olvera

Cultura visual y Narrativa del Divino femenino en el cine de terror posmoderno: Venus de Jaume Balagueró

Julio Romano Obregón

De Marguerite Duras a Jean-Jacques Annaud: diálogos entre la página y la pantalla a propósito de El amante

Beatriz Méndez De Dios

Análisis de los aspectos de la transmisión cultural de las formas simbólicas en el cine documental. Caso de estudio: Mujeres con pelotas (Argentina, 2013)

Alyna Cruz Ramírez y Sarahi Isuki Castelli Olvera

La Mujer Maravilla y la construcción del empoderamiento: entre la cultura visual de la Segunda Guerra Mundial y la reiteración del amor romántico

Rosa María González Victoria

Borola Tacuche y la resistencia al binarismo: un análisis desde la performatividad de género en imágenes picarescas

Rosa María Valles Ruiz

Dos caricaturas de la revista El Chamuco: Iconicidad e intencionalidad política

Verónica Vázquez Valdés y Xánath Rojas Mora

Los elementos visuales en los retratos de las mujeres trabajadoras sexuales en México

Marisol Mendoza Téllez Girón, Azul Kikey Castelli Olvera y Sarahi Isuki Castelli Olvera

Construcción de fachadas emotivas: análisis del corto: Mi bully es el padre de mi hijo?!

Laura Georgina Ortega y Luna y Cosette Celecia Pérez

Elección estatal de Hidalgo, 2022: La imagen de Carolina Viggiano en el escenario digital

Pachuca, Hidalgo, José Iván Ramírez Avilés y Alfredo Román Ugarte Santiago

Entre murales y significados visuales: análisis de la percepción del Macromural en Las Palmitas,

c)- Formación de Posgrado e Impacto curricular

Los Directores **Fabiola Knop**, Docente y Coordinadora Académica de la Maestría en Gestión del Diseño de la Universidad de Palermo, **Alejo García de la Cárcova** (UP, Argentina) y **Sarahi Isuki Castelli Olvera / Azul Kikey Castelli Olvera** (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, México), en sus instituciones respectivas, incorporan los contenidos de su investigación a sus asignaturas en posgrado.

d)- Evaluación Externa

El Proyecto 20.13 Cultura visual: Enfoques multidisciplinarios, realizado entre la Universidad de Palermo (Argentina) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (México), cuyos resultados fueron publicados en el Cuaderno Nº218 de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación (ver detalle en punto a. de este artículo), fue evaluado exitosamente por los Evaluadores Elkin Guillermo Colmenares Dulcey y Anggely Enríquez Cabrera, miembros internacionales del Equipo Externo de Evaluación del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo, durante el año 2024.