

Enfoques epistemológicos desde las artes y los estudios visuales

I

Enfoques epistemológicos desde las artes y los estudios visuales

Celia Guadalupe Morales González
COORDINADORA

Enfoques epistemológicos desde las artes y los estudios visuales

Coordinadora: Celia Guadalupe Morales González.

Autores: Angélica Marengla León Álvarez; José María Aranda Sánchez; Álvaro Villalobos Herrera; Betsabé Yolitzin Tirado Torres; Rosa Maribel Rojas Cuevas; María de las Mercedes Portilla Luja; Eric André Jervais Charles; Salvador Salas Zamudio; Alejandro García Carranco.

Primera edición 2018

Esta obra es resultado del trabajo de la Red de Colaboración Académica en Estudios Visuales, conformado por los Cuerpos Académicos en artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

ISBN: 978-607-98251-1-9

Editorial Torres

Coras, Manzana 110, Lote 4, interior 3

Colonia Ajusco

Delegación Coyoacán

C.P.04300

Ciudad de México, MÉXICO

Impreso y hecho en México

Printed and made in México

Edición: José Luis Vera Jiménez

Corrección de estilo: Manuel Encastín Cruz

Diseño: Jorge Marcelino Vásquez

Portada: Dibujo de José Luis Vera

Enfoques epistemológicos desde las artes y los estudios visuales

Coordinadora: Celia Guadalupe Morales González.

Autores: Angélica Marengla León Álvarez; José María Aranda Sánchez; Álvaro Villalobos Herrera; Betsabé Yolitzin Tirado Torres; Rosa Maribel Rojas Cuevas; María de las Mercedes Portilla Luja; Eric André Jervais Charles; Salvador Salas Zamudio; Alejandro García Carranco.

Primera edición 2018

Esta obra es resultado del trabajo de la Red de Colaboración Académica en Estudios Visuales, conformado por los Cuerpos Académicos en artes de la Universidad Autónoma del Estado de México, Universidad de Guanajuato y Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

ISBN: 978-607-98251-1-9

Editorial Torres
Coras, Manzana 110, Lote 4, interior 3
Colonia Ajusco
Delegación Coyoacán
C.P.04300
Ciudad de México, MÉXICO

Impreso y hecho en México
Printed and made in México

Edición: José Luis Vera Jiménez
Corrección de estilo: Manuel Encastín Cruz
Diseño: Jorge Marcelino Vásquez
Portada: Dibujo de José Luis Vera

ÍNDICE

Presentación 9

Celia Guadalupe Morales González

Prólogo 13

Antonio Sustaita Aranda

PRIMERA PARTE. ENFOQUES DESDE LAS ARTES

I. El recorrido como obra 23

Angélica Marengla León Álvarez

II. Arte inespecífico en América Latina.

El caso de la instalación Frutos Extraños 35

José María Aranda Sánchez

III. Arte socialmente comprometido.

Performance e intervenciones de artistas
venezolanos contemporáneos 63

Álvaro Villalobos Herrera

IV. Acercamiento a lo bruto y lo bajo del Arte 99

Betsabé Yolitzin Tirado Torres

SEGUNDA PARTE. ENFOQUES DESDE LOS ESTUDIOS VISUALES

- V. Imagen fija & Imagen movimiento 121
Rosa Maribel Rojas Cuevas
- VI. Los discursos visuales en la Web
y la participación ciudadana 147
María de las Mercedes Portilla Luja
Celia Guadalupe Morales González
- VII. La linterna Mágica. De su uso científico a la ilusión 161
Eric André Jervais Charles
Salvador Salas Zamudio
- VIII. Los besos de pandora 177
Alejandro García Carranco

LOS DISCURSOS VISUALES EN LA WEB Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

María de las Mercedes Portilla Luja¹

Celia Guadalupe Morales González²

VI

RESUMEN

En el contexto actual, las problemáticas sociales que se viven —sobre todo en las grandes ciudades—, han derivado de la forma en que se han presentado las dinámicas sociales en diferentes ámbitos, desde los modelos políticos y la poca representatividad de estos grupos respecto a los intereses y necesidades reales de la sociedad, las insuficientes o ineficaces políticas públicas y la prevalencia de modelos económicos que responden a grupos hegemónicos que priorizan sus intereses; hasta las innumerables formas de consumo de las personas, la

1 Dra. en Humanidades y Filosofía Contemporánea. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la UAEMéx. Integran-te del Cuerpo Académico Diseño para el Desarrollo Social. invposgradofad@gmail.com

2 Dra. en Artes por la Universidad de Guanajuato. Profesora de tiempo completo de la Facultad de Artes de la UAEMéx. Integran-te del Cuerpo Académico Episteme y Visualidad Contemporánea. Representante de la Red de Colaboración Académica en Estudios Visuales. cgmoralesg@uaemex.mx

influencia de la tecnología, los medios de comunicación y las nuevas formas de socialización a través de diferentes plataformas digitales; todo esto, ha propiciado que lejos de aminorarse, estas problemáticas se fortalezcan cada día. En México la inseguridad, la corrupción y otras problemáticas vinculadas con la salud pública o situaciones emergentes continúan latentes y ante ello, diversos colectivos, agrupaciones o asociaciones han ido tomando la voz y acciones concretas para contribuir a transformar este entorno adverso.

INTRODUCCIÓN

La manifestación e involucramiento de grupos de la Sociedad Civil, así como la Conformación de Organizaciones No Gubernamentales constituidas en México como Asociaciones Civiles y su participación activa en diversos escenarios, con el fin de contribuir a revertir distintas problemáticas, han realizado una ardua labor de activismo; están siendo protagonistas ante situaciones urgentes de atención, y cada día se apropian de todas las herramientas posibles para difundir y promover sus causas a través de la construcción de discursos visuales, y hacerlos llegar a más personas a través de medios como la web, con el objetivo de lograr una transformación social.

Es necesario poner en contexto las reflexiones y aproximaciones derivadas de este trabajo, así como la observancia de la labor de estos colectivos y las estrategias utilizadas para la construcción de sus discursos visuales, así como un primer acercamiento respecto a su eficacia comunicativa para contribuir al bien común y lo más relevante: a la participación ciudadana para el cambio social. Este trabajo por tanto, busca analizar y

reflexionar en torno a cómo es que en el contexto actual se desenvuelven las Asociaciones Civiles y el activismo que promueven en la web con el fin de aproximarnos a las posibilidades de la efectividad de sus discursos a través de la imagen, no sólo para la difusión de sus causas sino para persuadir a los usuarios a realizar acciones concretas para el cambio social.

DESARROLLO

Las Asociaciones Civiles

En la cotidianidad de los discursos en la que nos encontramos inmersos observamos cada día con mayor frecuencia la relevancia de la participación de las personas a través de las movilizaciones y réplicas de voces que se alzan y empoderan a través de diferentes formas, y cada vez en mayor medida a través de las redes sociales para denunciar inequidades e injusticias. Sin embargo, los antecedentes de estos movimientos y manifestaciones se pueden visualizar desde la época de los sesentas con los Nuevos Movimientos Sociales (NMS) y su fortalecimiento en las dos décadas siguientes, y es que la concepción o noción de progreso estaba siendo cuestionada ante el rompimiento de paradigmas en torno a ella y a los fenómenos de diversa índole que se presentaban tanto en los entornos locales como mundiales. Los NMS poseen coincidencias en torno a ellos: en primera instancia, la defensa de ciertos valores y causas en torno a la necesidad de dar prioridad a la satisfacción de necesidades básicas del ser humano y a la posibilidad de que sean respetados sus derechos, y es que si ello no se posibilita ¿cómo podrá el ser humano desarrollar todas sus

potencialidades considerando la multidimensionalidad que implica el desarrollo humano?

Evidenciar los problemas que aquejan a la humanidad, permite comprender e identificar el porqué surgen los movimientos sociales. Tortosa (1992) planteaba en los noventa un mapa que permite visualizar una correlación entre los subsistemas analíticos y los subsistemas empíricos, tanto económico, militar, político y cultural, y en sentido transversal de estas correlaciones el Desarrollo (que implica bienestar), la Paz (que implica seguridad), la Democracia (que implica la libertad de decidir sobre nuestra vida) y la Alineación (que implica la identidad). Enfatizaba que cuando alguno de éstos es violentado es que se suscitan injusticias y conflictos de intereses, cotos de poder y de represión; generando situaciones no sostenibles que derivan en movimientos sociales que orientan su causa con base a una norma o un valor, ejemplos de ello han sido los movimientos relacionados con el feminismo, la ecología, el pacifismo, los movimientos de los obreros, la desobediencia civil y otros en favor del respeto a la diversidad. Estos movimientos buscan a través de sus acciones romper como individuos con los lazos de una sociedad pre-establecida, buscando crear una sociedad alternativa.

En este sentido, el término movimiento social fue planteado por Lorenz Von Stein (1957) como una agrupación u organización de individuos que tienen como fin la búsqueda de un cambio social (Carvajalino, 2013). Estos movimientos surgen normalmente como un recurso de las personas, derivado de una necesidad o conflictos no resueltos, es decir cuando los derechos de los sujetos han sido vulnerados. Estos movimientos han sido antecedente de la conformación de diversas agrupaciones que

han permanecido y se han fortalecido como Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) a nivel local y a nivel internacional; su dimensión simbólica apunta al conjunto de los valores sociales como la tolerancia, el pluralismo y la autonomía; códigos simbólicos y narrativas que definen los criterios generales de pertenencia que puedan generar una solidaridad social inclusiva (Bobes, 2002).

En México este tipo de organizaciones se constituyen formalmente como Asociaciones Civiles (AC), las cuales buscan informar y persuadir a públicos específicos sobre alguna causa o ideología, y son consideradas como la conciencia de algunos que luchan por el bien común, no tienen intereses económicos ni políticos, no pretenden llegar al poder, sino que buscan el cambio que las mueve. Las Asociaciones Civiles son formas de organización de la sociedad civil para manifestarse ante el contexto social que se vive. Constituyen un esfuerzo colectivo entre un grupo de personas con intereses sociales, compartidos con la intención de transformar una situación y propiciar el desarrollo del ser humano (Portilla *et al.*, 2013).

En el contexto actual en el que se desenvuelven las Asociaciones Civiles resulta imperativo conocer los estudios respecto a las formas actuales de activismo, de las estrategias de comunicación y el manejo de las narrativas y discursos que estas organizaciones están utilizando para promover sus causas, y ante la realidad actual en que se viraliza un sinfín de información en la Web 2.0, y en las diferentes redes sociales es imprescindible revisar estudios como los de Nos Aldás, Castells y Baigorri, entre otros; acompañar un análisis de casos en las redes como Amnistía Internacional, Change.org (plataformas de peticiones en el mundo); otros ejemplos como los colectivos que conformaron

#TodosSomosAyotzinapa, quienes utilizaron el soporte audiovisual llegando a diferentes partes del mundo y sumando voces a la demanda de justicia; o bien la suma de esfuerzos y respuesta de las Asociaciones Civiles ante un problema emergente como lo fueron los sismos en México en 2017: #FuerzaMexico, #Solidaridad, #Union, #Sismo, #PrayforMexico, entre muchas otras manifestaciones.

El ciberactivismo

De acuerdo al INEGI en México, “77.7 millones de personas usan celular y dos de cada tres usuarios cuentan con un teléfono inteligente” (INEGI, 2016: 1). Asimismo, en 2016 la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnología de la Información en los Hogares (ENDUTIH), indica que 65.5 millones de personas de seis años o más en el país, son usuarias del servicio de Internet (59.5 % de la población). Lo anterior, refleja la importancia de estos medios para persuadir a los usuarios a sumarse a causas sociales; sin embargo, también es necesario reflexionar más allá de la eficacia comunicativa de una plataforma virtual, es decir, el colocar la defensa de una causa o la búsqueda de la movilización de la Sociedad Civil, para acciones que apoyen ante una problemática social emergente en estos medios, puede resultar con alto impacto, convincente, o generar expectativas y un sinnúmero de seguidores, de “me gusta” en *Facebook* o de réplicas en *Twitter*, sin embargo ¿esta eficacia se ve reflejada en acciones concretas de participación ciudadana que propicien la movilización de ésta para contribuir a aminorar dicha problemática o para hacer frente a situaciones emergentes?.

El “ciberactivismo”³ y algunas otras palabras están integradas al lenguaje cotidiano de las actuales generaciones; las herramientas y los medios vinculados con las nuevas tecnologías y los discursos con fines sociales que son expuestos en la web son revisados, compartidos, intervenidos y re-interpretados. Cada día es posible visualizar un mayor activismo en la web por parte de individuos, colectivos e Asociaciones Civiles y ONG’s, constituidas formalmente.

El estudio de “Hábitos de Usuarios en México 2017” realizado por la Asociación de Internet de México (AMPICI) deja en claro el progreso y la asimilación que le dan los mexicanos al Internet como medio de comunicación fundamental, a través de este estudio también se observa que la red social más usada es *Facebook*, mientras que *Instagram*, *Snapchat* o *LinkedIn* han aumentado su crecimiento en la red (AMPICI, 2017).⁴ En ese sentido, las redes sociales son cada día más populares entre los internautas, y se convierten relevantes en el sentido de que acaparan la atención de un sector poblacional potencial, la generación Z y los Millennials,⁵ pues mediante este tipo de medios

- 3 El ciberactivismo son acciones coordinadas de grupos u organizaciones movilizadas a través de la comunicación en red interactiva. Éste abarca una serie de estrategias que se complementan con las plataformas digitales, ya sea por la implicación que requiere por parte de los colectivos, como por las acciones y recursos que se necesitan para organizar acción o participación ciudadana.
- 4 Asociación de Internet de México (antes AMPICI), cuya historia se remonta al año de 1999 es líder en el desarrollo de estudios sobre las redes y su impacto en la sociedad mexicana.
- 5 La influencia de Internet, el crecimiento de las tecnologías de la información y de comunicación actual han creado un cambio en el consumo de

pueden establecer interacción y vínculos con y entre ellos; sin embargo, al mismo tiempo las redes sociales también propician un sinnúmero de desinformación y estos usuarios están expuestos a esta comunicación que puede carecer de autenticidad.

Según Manuel Castells, Internet es ya, y será, el medio de comunicación más usado para integrar e interactuar socialmente, pues vivimos en lo que él llamó “la sociedad de la red” (Castells, 2012). A través de ella se logra una comunicación en la que sus usuarios son capaces de usar nuevos conceptos comunicativos como: hipertexto, hipermedia, interacción en tiempo real; por lo que las asociaciones deben mantener actualizaciones periódicas de sus contenidos. Así, ante este incremento y potencial de diversas formas de participación, en la web se evidencia la capacidad de las acciones para catalizar y fomentar una movilización de las personas que se refleje en acciones concretas. El activismo en la web por tanto, implicará aquellas formas de participación en la red con un fin o bien común, que buscan la transformación desde la articulación ciudadana y las redes sociales a través del reflejo en acciones concretas, que pasen de los discursos visuales virtual a las acciones tangibles, y que el compromiso de la participación ciudadana en la esfera pública coadyuve en la mejora y el cambio, bajo los principios de los derechos humanos y la justicia social. Las plataformas mediáticas

información de los jóvenes llamados Generación Millennials (generación de nacidos entre los años 1982–2003) y generación Z (generación de nacidos entre los años 2000–2010) en México. Estas generaciones se movilizan a través de las redes sociales en un intento de entender y cambiar el mundo dando voz a la sociedad; su impacto e influencia es lo que las nuevas estrategias buscan enlazar para la difusión de la información.

Los discursos visuales en la web y la participación ciudadana

y las imágenes diseñadas y colocadas en ellas son provocadas y controladas por la sociedad civil, y están jugando roles fundamentales y decisivos en términos de acentuar el cambio social, económico y político (Tufte, 2015). De ahí la importancia de evidenciar el poder de la imagen para dialogar con los usuarios, y contribuir así a estas causas desde todos los ámbitos posibles.

Los discursos visuales con fines sociales

El discurso visual implica la posibilidad del uso de imágenes y textos que individualmente o conjugados transmiten un mensaje determinado a un público específico. La construcción de los discursos visuales estará condicionado por el público que será receptor y el mensaje que se quiera transmitir, pero sin duda podemos afirmar que este condicionamiento no limita antes bien, permite proponer un sinnúmero de posibilidades de conjugación de los elementos necesarios para construir el discurso. Esto es, para la resolución de un problema de comunicación visual pueden existir un sinnúmero de posibles soluciones, muchas de ellas eficaces en igual forma. En este sentido, Frascara (2000) propone el diseño de los mensajes visuales como comunicaciones enfocadas a afectar el conocimiento, las actitudes y el comportamiento de la gente; sin embargo, para que esto pueda ser, es necesario construir imágenes que sean eficaces, comprensibles y convincentes. Quien diseña una imagen con un fin de comunicación determinado, y en este caso con un fin social, lo hace porque un emisor busca —continuando con Frascara—, transformar una realidad existente a una realidad deseada, y por tanto, busca persuadir e influir sobre la conducta de las personas.

María Ledesma (2003), menciona que el diseño y la construcción de un discurso visual, funcionan como un ordenador y regulador de conductas, y estimula el orden y la cohesión social. Plantea que éste hace que la gente “haga”, y menciona tres categorías vinculadas a este verbo: hacer-leer, hacer-saber y hacer-hacer; ésta última se relaciona con la persuasión, y busca influir en las conductas tanto en lo individual como el lo colectivo.

Lo anterior permite visualizar la responsabilidad social de quienes construyen estas imágenes de los discursos con los que se busca contribuir en las soluciones para los problemas sociales a los que nos enfrentamos y nos desarrollamos, así como establecer su relación directa con otras disciplinas y entender la importancia del discurso social. La responsabilidad social permite a los individuos comprender que sus vidas están interconectadas con el bienestar de los otros, con la esfera social, y también con las esferas de lo político y lo económico, por lo que cada persona apoya y guía sus acciones con base en sus valores, participando en proyectos que puedan tener causas como las que promueven las Asociaciones Civiles; por ello, quien construye las imágenes con fines de comunicación, enfocados a proyectos de carácter social, tiene un rol en la sociedad, siendo un actor y mediador influyente, por ello debe cumplir con responsabilidad su labor profesional.

CONCLUSIONES

Aproximaciones a la eficacia de los discursos visuales y el ciberactivismo

El manejo de la imagen con fines sociales ha mostrado su eficacia relativa y persuasión ante crisis o problemáticas inmediatas,

debido a situaciones emergentes que no permiten otra forma de socializar la información. La participación de la sociedad civil en la red, con un fin o bien común que busca la transformación desde la articulación ciudadana y las redes sociales a través del reflejo en acciones concretas, implica un compromiso y participación en la esfera pública, que deriva en mejora y cambio social bajo los principios de los derechos humanos y la justicia social.

El manejo y difusión de la información con fines solidarios en las redes sociales es algo que aún no tiene una estructura formal metodológica desde los Estudios Visuales, y el diseño de los discurso visuales, que propicien el activismo y y resulten eficaces para las Asociaciones Civiles en torno a las causas o los fines que se promueven y las mueven. Las plataformas digitales se construyen y reconstruyen todos los días desde la individualidad y los colectivos, por lo que estas formas de activismo están en el debate respecto a su manejo con fines sociales; es preciso recordar que existen posturas a favor y en contra, o resistencia derivada del anonimato en la redes y la falta (en ocasiones) de argumentación o confiabilidad de la información.

Por lo anterior, es necesario resaltar que el activismo, haciendo uso de la web, evidencia la importancia de estos medios para persuadir a los usuarios a sumarse a causas sociales. Sin embargo, la resistencia en la red contiene más un aspecto simbólico que real, de acuerdo a sus detractores, quienes argumentan que se ha cambiado el verdadero espacio público por un espacio virtual, en donde se trabaja con simulaciones y que realmente su eficacia no resulta operativa porque “ya no se trata de problemas sociales, sino de problemas mediales” (Tufte, 2015). Ahora bien, en la medida en que los discursos visuales colocados en las redes sean realmente discursos significativos,

éstos han derivado en ocasiones en masivas movilizaciones sociales que participan activamente no sólo en el ámbito virtual, sino se suman en el espacio real: asisten, donan su tiempo, su trabajo, marchan, se ensucian las manos, y literalmente, sudan por contribuir a través de múltiples acciones fuera de los ámbitos gubernamentales, institucionales y políticos, provocando procesos no vistos.

Si bien, hay avances respecto a la acción colectiva y el cambio social, es necesario aún plantearse si es posible medir la participación ciudadana para el cambio social derivado del activismo en la web y las redes sociales, y de ser así, se requiere sin duda profundizar en la investigación y proponer procesos metodológicos, no sólo con enfoques cuantitativos sino cualitativos, que permitan medir y evidenciar, a través de criterios, variables e indicadores bien fundamentados, la eficacia de los discursos visuales como elementos estratégicos en el ciberactivismo, y como recurso para las Asociaciones Civiles que derive en la participación ciudadana más allá de lo virtual.

FUENTES

- AMPICI (2017). *Usuarios de Internet en México*. Disponible en: <https://www.asociaciondeinternet.mx/es/estudios> [Consultado el 5 de diciembre de 2017].
- Baigorry, L. (2003). *Recapitulando: Modelos de artivismo (1994-2003)*. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3683466> [Consultado el 5 de diciembre de 2017].
- Bobes, V. (2002). *Movimientos sociales y sociedad civil: una mirada desde América Latina Estudios Sociológicos*. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=59805904> [Consultado el 8 de junio de 2018].
- Carvajalino, J. (2013). "Solidaridad de intereses: la transformación del derecho social como dominación en Lorenz Von Stein". En *Revista de Estudios Sociales*. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=81528084008> [Consultado el 04 de junio de 2018].
- Castells, M. (2012). *Redes de indignación y esperanza. Los movimientos sociales en la era de internet*. Madrid: Alianza.
- ENDUTIH (2016). *Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares*. Disponible en : http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/boletines/2016/especiales/especiales2016_03_01.pdf [Consultado el 13 de febrero de 2018].
- Frascara, J. (2004). *Diseño Gráfico para la Gente. Comunicación de masas y cambio social*. Buenos Aires: Ediciones Infinito.
- INEGI (2016). *Estadísticas a propósito del día mundial de internet (17 de mayo). Datos Nacionales*. México: Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Disponible en : <http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2015/interneto.pdf> [Consultado el 10 de febrero de 2018].

- Ledesma, M. (2003). *El Diseño Gráfico, una voz publica de la comunicación visual en la era del individualismo*. Argentina: Argonauta.
- Nos Aldás, E.; A. Iranzo y A. Farné (2012). “La eficacia cultural de la comunicación de las ONGD: Los discursos de los movimientos sociales actuales como revisión”. En *Cuadernos de Información y Comunicación*, vol. 17, pp. 209-237.
- Portilla, M. *et al.* (2013). “Los Nuevos Movimientos Sociales y la violencia simbólica”. En *Ra Ximhai*, vol. 9, núm. 3. Disponible en: <http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=46128387008> [Consultado el 01 de junio de 2018].
- Tufte, T. (2015). *Comunicación para el cambio social*. España: Ed. Icaria.