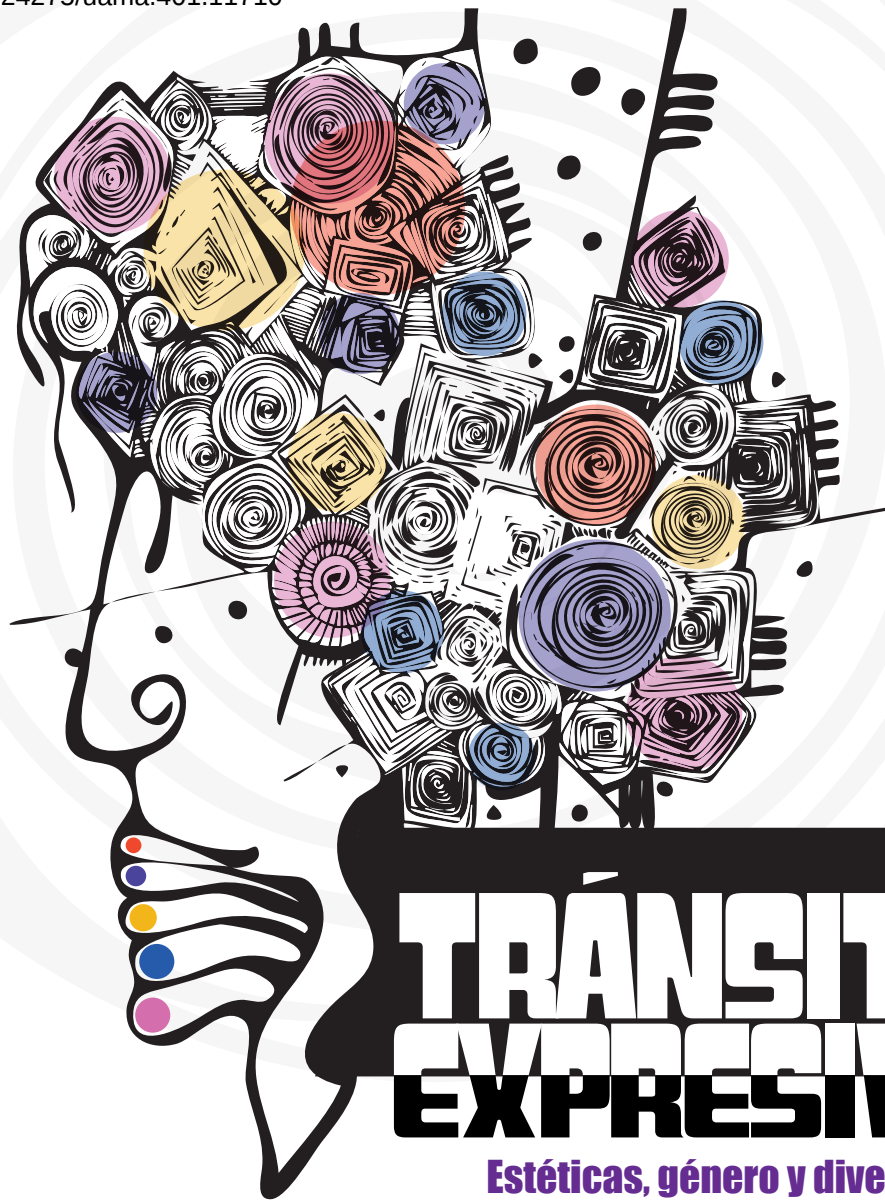

TRÁNSITO EXPRESIVO

**Estéticas, género y diversidad,
perspectivas desde el diseño y las artes**

Olivia Fragoso Susunaga

Marco Vinicio Ferruzca Navarro

COORDINADORES EDITORIALES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

Dr. José Antonio de los Reyes Heredia
RECTOR GENERAL

Dra. Norma Rondero López
SECRETARIA GENERAL

UNIDAD AZCAPOTZALCO

Dra. Yadira Zavala Osorio
RECTORA DE LA UNIDAD

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
SECRETARIO DE UNIDAD

DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Mtra. Areli García González
DIRECTORA DE LA DIVISIÓN

Mtra. Dulce María Lomelí
COORDINADORA DIVISIONAL DE PUBLICACIONES CYAD

CONSEJO EDITORIAL DE LA DIVISIÓN CYAD

Dra. Olivia Fragoso Susunaga
PRESIDENTA DEL CONSEJO EDITORIAL

Mtra. Alma Olivia León Valle
Mtra. Dulce María Lomelí
Mtra. Gabriela García Armenta
Dr. Christof A. Gobel

COMITÉ EDITORIAL DE LA DIVISIÓN CYAD

MDT. Gabriel de la Cruz Flores Zamora
PRESIDENTE DEL COMITÉ EDITORIAL

Dr. Isaac Acosta Fuentes
Dr. Fernando Rafael Minaya Hernández
Dra. Sandra Rodríguez Mondragón
Mtra. Bárbara Paulina Velarde Gutiérrez

Tránsito expresivo

Estéticas, género y diversidad, perspectivas desde el diseño y las artes

D.R. © Olivia Fragoso Susunaga | Marco Vinicio Ferruzca Navarro, *et al.*
Primera edición, 2025

D.R. © Universidad Autónoma Metropolitana
Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario, Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128, Ciudad de México.

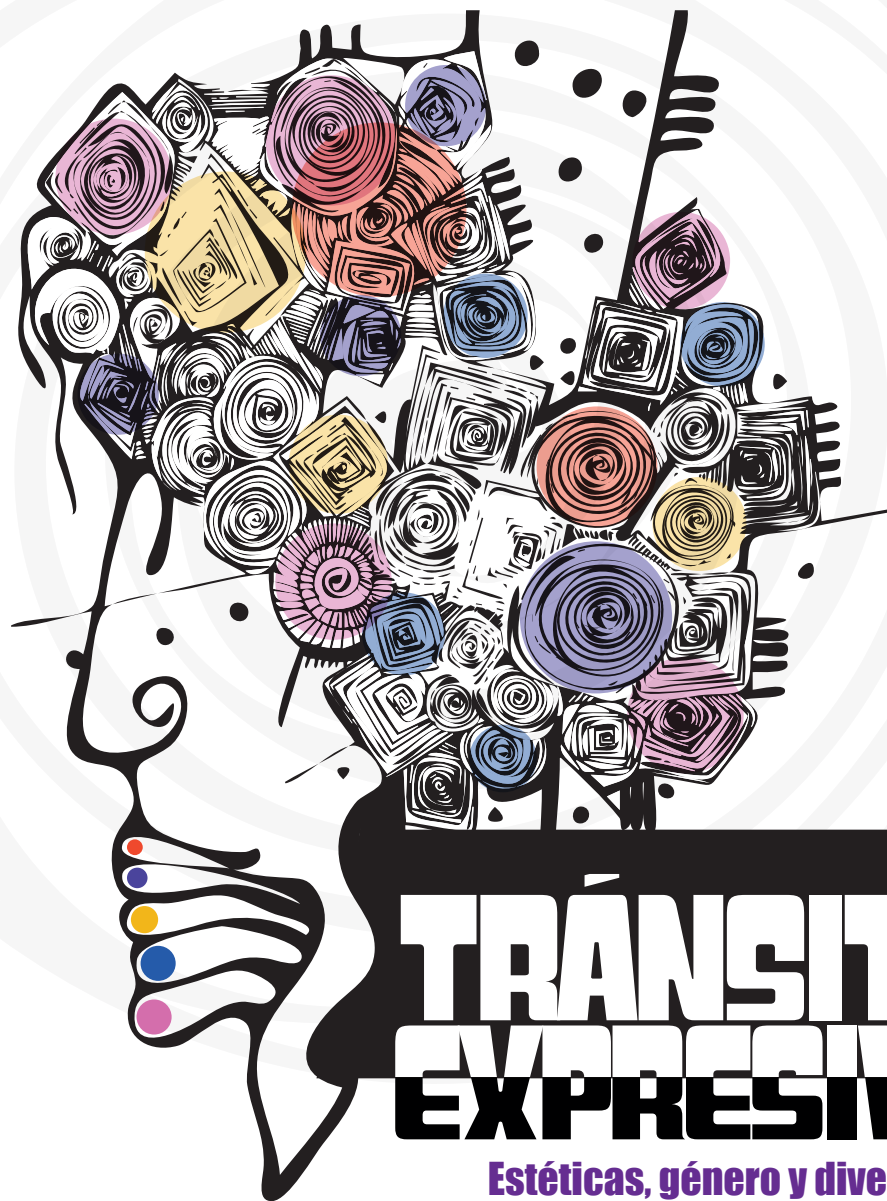
ISBN VERSIÓN DIGITAL: 978-607-28-3381-4

Coordinadores editoriales: Olivia Fragoso Susunaga | Marco Vinicio Ferruzca Navarro,
Ilustración de portada: Jaime Vielma
Diseño de portada e interiores: Martha Ivonne Murillo Islas
Cuidado de la edición: Olivia Fragoso Susunaga | Marco Vinicio Ferruzca Navarro
Formación de interiores: Martha Ivonne Murillo Islas

Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta, del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito del editor, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor, y en su caso de los tratados internacionales aplicables.

La persona que infrinja esta disposición, se hará acreedora a las sanciones legales correspondientes.

Publicado en México.

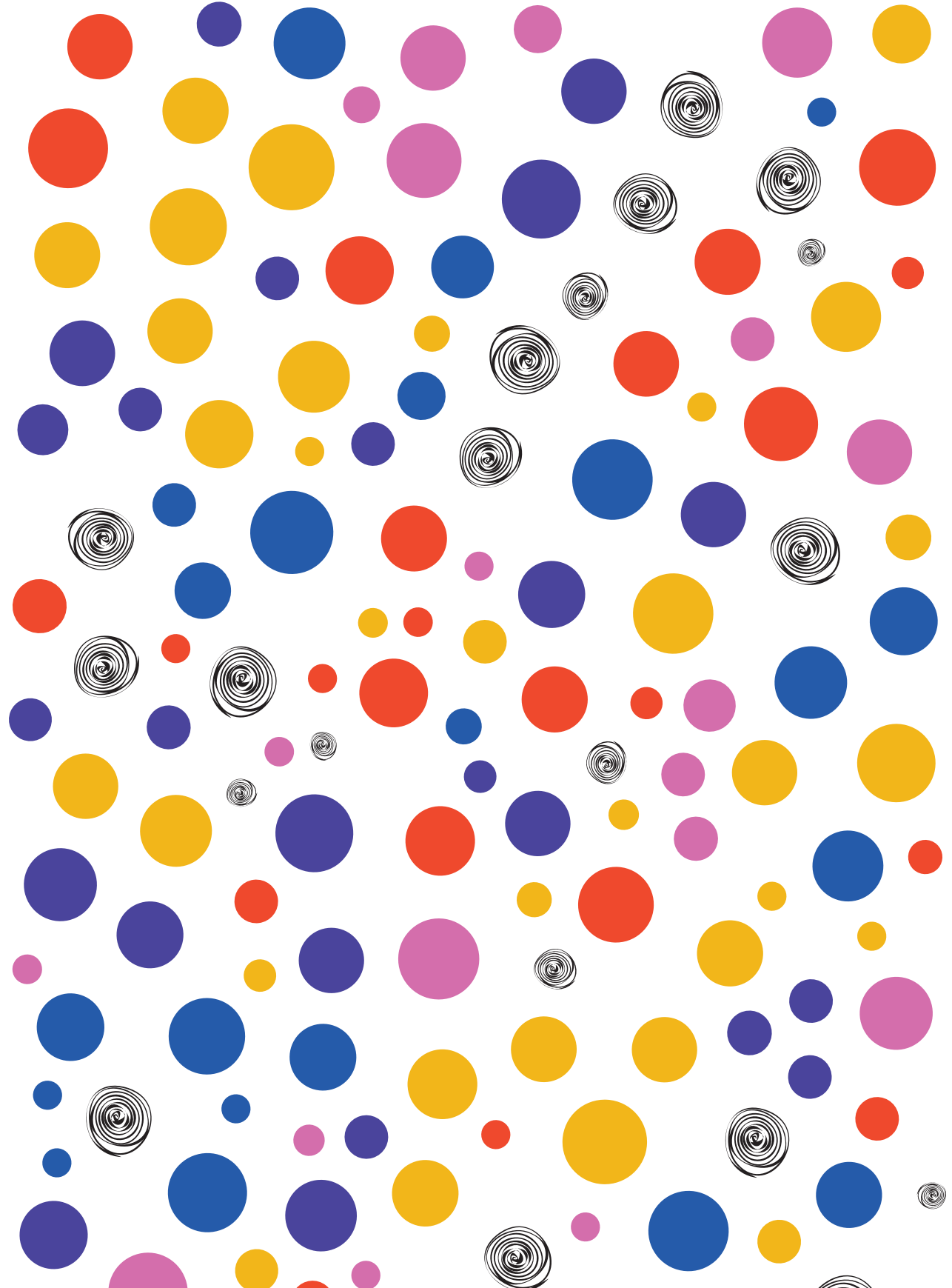

**Estéticas, género y diversidad,
perspectivas desde el diseño y las artes**

Olivia Fragoso Susunaga
Marco Vinicio Ferruzca Navarro
COORDINADORES EDITORIALES

Ciencias y Artes para el Diseño

ÍNDICE

PRESENTACIÓN	7
OLIVIA FRAGOSO SUSUNAGA MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO	

PERSPECTIVAS DESDE EL DISEÑO

La representación de la diversidad en el cartel. la corporalidad como desafío a las normas de género tradicionales	15
OLIVIA FRAGOSO SUSUNAGA	
Carteles y construcciones: Los diseños como herramientas para deconstruir género	23
MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO	
El poder del mensaje en un Cartel.	30
JAIME VIELMA MORENO	
Hacia una gráfica deconstrutora del género	41
OSCAR OCHOA FLORES	
Reflexión sobre los elementos del diseño -NUMERALIA- Cómo aborda el alumnado participante la problemática social vinculada al género	49
GABRIEL DE LA CRUZ FLORES ZAMORA	
Simpoiesis y diseño inclusivo. Repensando la identidad de género desde la metáfora de los líquenes	56
SERGIO DÁVILA URRUTIA	

GÉNERO Y DIVERSIDAD

Diversidad e igualdad de género como objetivo transversal en las instituciones	66
ADRIANA DÁVILA ULLOA	
Apología del ser humano a una sola voz: vivencia de la identidad personal y su diversidad	72
LIZETH VARGAS PONCE	
Carteles sobre diversidad sexual y el impacto en diversos contextos	78
ÓSCAR ANTONIO MANZANARES BETANCOURT ROMÁN ANSELMO MORA GUTIÉRREZ YADIRA ALATRISTE MARTÍNEZ	

Gráfica de resistencia: performatividad y desorientación	85
PAULO CÉSAR PORTILLA TIRADO	
Identidades	91
ALMA OLIVIA LEÓN VALLE	
Diseñar desde la diferencia, la exploración de un lugar otro	98
ANA CAROLINA ROBLES SALVADOR	

PERSPECTIVAS DESDE LAS ARTES

Dramaturgia del espectador una narrativa construida desde el diseño de <i>Tránsito Expresivo</i>	106
CLAUDIA FRAGOSO SUSUNAGA	
Apropiarse del arte para alzar la voz	115
MARÍA DE LOURDES LÓPEZ GUTIÉRREZ	
Corporeidades auténticas; rajando en los linderos poético-expresivos . . .	121
ROCÍO LUNA URDAIBAY	
<i>Tránsito Expresivo</i> : El arte de la resistencia, la lucha y la revolución universitaria	128
PEDRO BELTRÁN CUERVO	
Representando las diversidades, rompiendo las reglas	138
ROMÁN ANSELMO MORA GUTIÉRREZ YADIRA ALATRISTE MARTÍNEZ OSCAR ANTONIO MANZANARES BETANCOURT	
Cuerpos como límites y espacios para la construcción de género	145
ALEJANDRA OLVERA RABADÁN	
Luchas feministas y diseño. Las diferentes batallas contra las violencias	152
MARÍA NORMA PATIÑO NAVARRO	
Referencias de los carteles.	161
Semblanza de las autoras y autores.	173

PRESENTACIÓN

EN LA ÉPOCA EN LA que vivimos, reflexionar sobre el género es algo más que una moda, es un compromiso que se extiende a la imperante necesidad de compartir nuestra manera de ver el mundo con otras personas. La violencia, exclusión, la discriminación y las inequidades en esta materia son temas no poco frecuentes. Desafortunadamente hay mucho por hacer, se han tenido avances significativos en los tiempos recientes, de ello no hay duda. Sin embargo, también somos testigos de la cantidad de oportunidades que tenemos para hacer de este mundo algo mejor. La intersección entre el diseño, las artes, el género y la diversidad es una manera de abordar este fenómeno, trabajar con el alumnado para lograr generar conciencia en el entorno que nos rodea ha sido una estrategia afortunada.

La obra que tienen en sus manos es el resultado de un esfuerzo conjunto de personas pertenecientes a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco (UAM-A), la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo y la Universidad la Salle para analizar la realidad y encontrar diferentes maneras de alzar la voz utilizando a las artes, la comunicación y el diseño como vía para transformar el mundo. Los antecedentes de esta colaboración entre el profesorado involucrado tienen su origen en la convicción compartida que llevó a los autores de esta presentación, después de charlas informales en las instalaciones de nuestra casa de estudios, a participar en la Convocatoria de Apoyo a la Investigación Interdepartamental de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-A, emitida el pasado mes de marzo 2023. La participación en este llamado está registrada mediante el proyecto de investigación

interdepartamental #N-600 “Estéticas, Tecnología y Género” que tiene por objetivo, entre otros, abrir espacios de reflexión sobre la deconstrucción del binarismo de género.

Esta iniciativa perteneciente al proyecto mencionado consistió en dos etapas de las que queda testimonio en esta obra. La primera parte fue la iniciativa que tuvo un sector del profesorado de la División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) de la UAM-A de convocar al alumnado para participar en un concurso de cartel al que se denominó “Tránsito Expresivo: Estéticas, Género y Diversidad”. La idea de esta convocatoria fue promover en el alumnado, a través del proceso de diseño inherente a la realización de carteles, el análisis y reflexión de las distintas problemáticas vinculadas con el género presentes en el contexto cotidiano. Las propuestas de diseño debían partir de un análisis y reflexión del fenómeno y generar propuestas orientadas a transformar conciencias sobre diferentes situaciones en las que la problemática de violencia, discriminación, exclusión e inequidad que se suscita en torno al género se visibilizara y se transformara positivamente. Como segunda parte a partir de este ejercicio de realización de carteles elaborados por el alumnado se hizo una convocatoria a las personas participantes en el proyecto y a colegas interesados en reflexionar sobre el tema. La idea fue plasmar, en ensayos académicos orientados a la divulgación, la problemática existente que se refleja en el conjunto de los carteles desde las áreas de conocimiento y experiencia de cada uno. El trabajo resultante conforma los capítulos del libro que están orientados a provocar una reflexión en quienes realizaron el diseño y en las personas a quienes los carteles se dirigen: la comunidad universitaria, en primera instancia incluyendo a familiares y amigos y en segundo lugar a todas aquellas personas a quienes llegan estos mensajes. En consecuencia, la obra en su conjunto refleja de manera significativa las preocupaciones y las propuestas de solución que el alumnado y el profesorado ofrecen sobre este importante fenómeno que impacta a toda la

sociedad: visibilizarse y detener la violencia, la discriminación, la exclusión y la inequidad en materia de género.

La relevancia de un trabajo como este se puede distinguir en distintos niveles. En el plano de lo abstracto del ser de las disciplinas, el diseño, el arte y la comunicación se entrelazan para poner la mirada sobre un tema relevante como la diversidad de género y la no violencia. Para ello, se utiliza como un medio de expresión el fenómeno de la estética visual soportada en un plano como es el cartel. De esta manera, se visualiza un problema cargado de significados que buscan promover la construcción de un entorno más inclusivo y respetuoso. A través de este tipo de ejercicios, las disciplinas asumen su responsabilidad social y rol transformador para tener un impacto que va más allá de la suma de las partes del cartel: los textos, la forma y el color; los capítulos del libro elaborados dan cuenta de ello.

En el plano institucional, se abona al cumplimiento de las Políticas Transversales para Erradicar la Violencia por Razones de Género publicadas en 2020 por la Universidad Autónoma Metropolitana y que están orientadas a realizar acciones específicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género. Por esta razón es de suma importancia transversalizar la perspectiva de género en las funciones sustantivas de la universidad: la docencia, la investigación y la preservación y difusión de la cultura. Esta obra surgida de un proyecto de investigación interdepartamental formalmente registrado en el Consejo Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-A, los carteles se producen como parte de un ejercicio docente en varios cursos, y además los resultados se han difundido a través de exposiciones, física y en línea), así como a través de esta publicación. De esta manera, el aparato estructural y legislativo de la universidad busca alinearse con un objetivo importante como es erradicar la violencia por cuestión de género.

Respecto a la experiencia formativa, la posibilidad de involucrar al alumnado en este tipo de experiencias enriquece su aprendizaje. No sólo porque se les proporcionan conocimientos sobre género y cómo elaborar un cartel, sino porque también desarrollan habilidades y fortalecen su pensamiento crítico para abordar temas como el aquí tratado. De igual manera sucede con el profesorado, quien adquirió un mayor conocimiento al respecto.

A nivel general, una publicación como ésta se inserta en las demandas que la sociedad clama para lograr ser más inclusiva, siendo una forma alternativa de entender la diversidad de género y la no violencia desde el diseño, las artes y la comunicación.

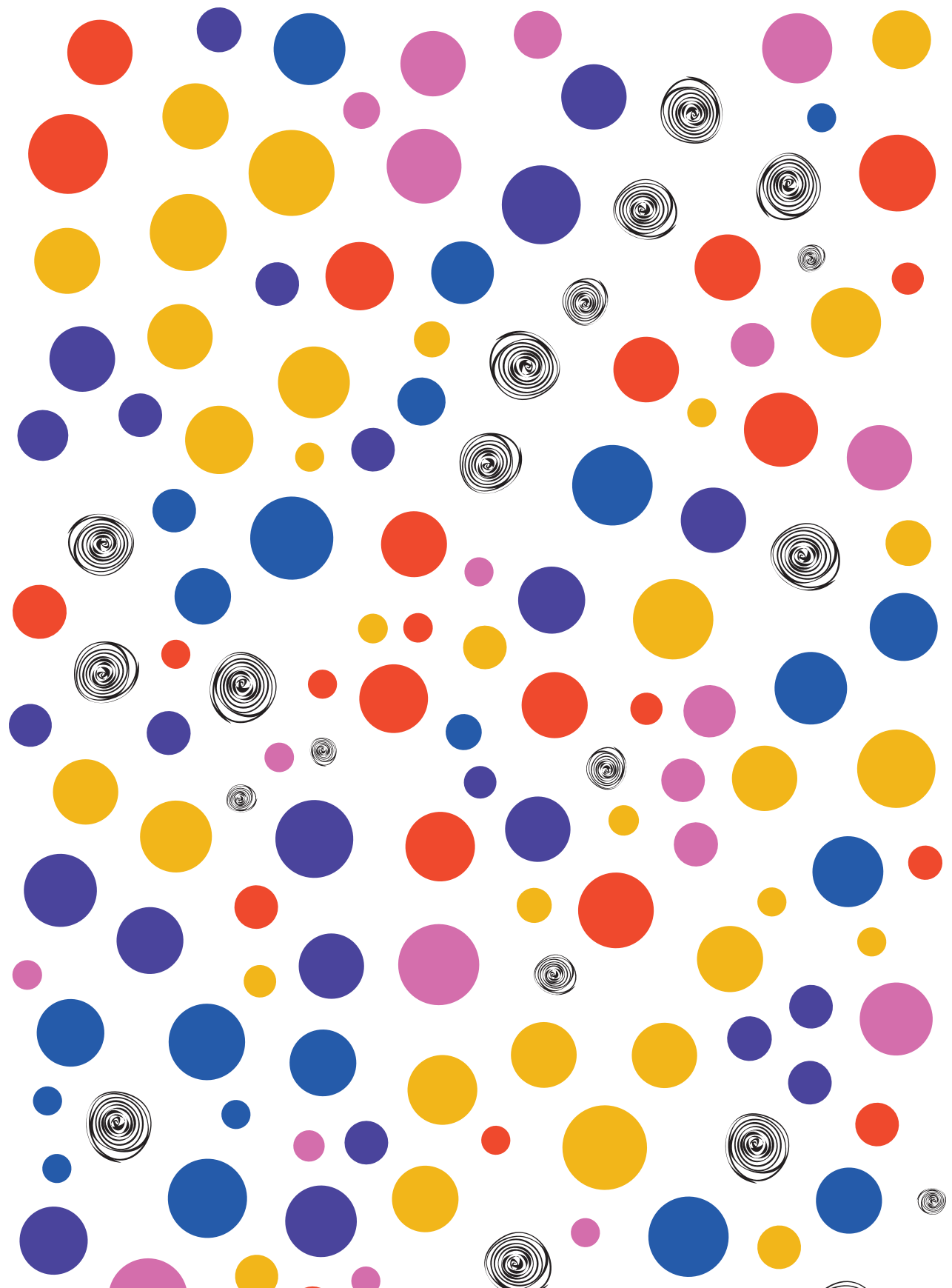
La obra se compone de 19 textos y 167 imágenes de carteles. Los capítulos del libro se han organizado en tres secciones las dos primeras de seis y la última de siete, estas son: 'Perspectivas del Diseño', 'Género y Diversidad' y finalmente, 'Perspectiva de las Artes'. Cada sección está dedicada a diferentes formas de abordar el fenómeno, integra reflexiones elaboradas en una urdimbre interdisciplinaria que entreteje visiones de diversos campos del diseño industrial, del diseño de la comunicación gráfica, las ciencias de la comunicación, la historia del arte, la danza y el teatro que hacen del conjunto de la obra un viaje por diferentes formas de abordar el objeto de estudio en un nutrido diálogo interdisciplinario.

Agradecemos a cada una de las personas que han hecho posible este trabajo, en primer lugar, a la Dirección de la División de CyAD encabezada por la Mtra. Areli García González por promover y apoyar los Proyectos Interdepartamentales que son el origen de todo este esfuerzo y por impulsar este tipo acciones que provocan un diálogo entre el profesorado y que nos sumemos para trabajar en beneficio de la comunidad. A las autoras y autores de los carteles o de los capítulos del libro, al profesorado que participó en la evaluación de los trabajos del alumnado, al profesorado que orientó al alumnado en el diseño de sus carteles, a la Coordinación de Innovación y Tecnologías Educativas por el apoyo para tener una exposi-

ción virtual de los trabajos en la página <https://www.transitoexpresivo.cyad.online>, así como también de la Galería del Tiempo por abrir ese espacio para realizar una exposición temporal de los carteles seleccionados. No podemos dejar de hacer un reconocimiento al apoyo de instituciones, colegas, colaboradores o personas especiales que hayan contribuido al proceso de diseño, investigación o escritura, a todas y todos muchas gracias.

OLIVIA FRAGOSO SUSUNAGA
MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO

Azcapotzalco, Ciudad de México, invierno de 2025

PERSPECTIVAS DESDE EL DISEÑO

LA REPRESENTACIÓN DE LA DIVERSIDAD EN EL CARTEL. LA CORPORALIDAD COMO DESAFÍO A LAS NORMAS DE GÉNERO TRADICIONALES

OLIVIA FRAGOSO SUSUNAGA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

LA PARTICIPACIÓN EN EL CONCURSO de cartel Tránsito Expresivo fue una actividad que permitió promover en el alumnado el reconocimiento de la importancia de la representación de la diversidad de género a través del diseño. Es necesario destacar la importancia de promover desde el diseño una cultura de respeto por la identidad de género orientada a contribuir a una sociedad más justa e inclusiva por lo que este tipo de actividades permiten comprender la manera en la que se sintetizan elementos de la comunicación gráfica verbales, simbólicos y técnicos que resultan fundamentales en la expresión, aceptación, respeto e inclusión de identidades diversas.

La corporalidad ha sido el medio a través del cual la cultura ha manifestado en el tiempo y el espacio formas de comprender la realidad. La representación de la diversidad de género en la imagen del diseño, a través de la corporalidad por tanto no es una excepción, puede ser un medio muy importante para desafiar la heteronormatividad existente y, al hacerlo, hacer frente a estereotipos socialmente arraigados que pueden ser dañinos

y menoscabar el derecho a la identidad que todas las personas tenemos y debemos defender sin tregua.

LA REPRESENTACIÓN DE LA IMAGEN

La imagen, de acuerdo con Villafañe, se define como “un acto que en su corporeidad trata de aprehender un objeto ausente o inexistente a través de un contenido físico o psíquico que no se da por sí, sino a título de representante analógico del objeto que se trata de aprehender” (2007, pág. 44). El autor clasifica a las imágenes de acuerdo con su materialidad en: imágenes mentales, naturales, creadas y registradas.

Desde la Antigüedad en el mundo griego la representación ha sido un concepto importante para comprender la forma en la que se realiza el conocimiento. Ceballos (2003) menciona que para Aristóteles la imitación de la realidad era fundamental por lo tanto la representación centraría su atención en la forma en la que opera la mimesis y la copia. Para Locke, menciona el autor, la comprensión de la realidad se da por semejanza y por ello la importancia de la metáfora del espejo. Para Kant la importancia está en la conceptualización que hace el sujeto, no copia la realidad, sino que la construye. La representación de la imagen es un concepto por lo menos equívoco en especial si se consideran las aproximaciones a este fenómeno que han existido a lo largo de la historia.

Las personas construyen su mundo a través de mecanismos complejos en los que participan las impresiones que tienen del exterior a través de los sentidos, la cultura, la historia individual y social y los aspectos internos del sujeto. Al hablar de imágenes mentales, naturales, creadas y registradas habría que considerar que se suceden procesos culturales, sociales, fisiológicos y psicológicos que sintetizan las experiencias del sujeto a través

de lo que capta principalmente por medio de la vista, el olfato, el tacto, el gusto, el oído y la manera en la que se ubica en el tiempo y en el espacio. A los estímulos fisiológicos que dan cuenta de objetos y casos específicos se les conoce como percepciones. Las representaciones de acuerdo con el Diccionario de filosofía (1984) son construcciones mentales con un mayor grado de generalización y más abstractas por lo que reúnen la esencia de múltiples percepciones de lo que está en cuestión. En ese sentido se puede percibir lo femenino, lo masculino o lo neutro en una u otra imágenes y la representación será lo que determinado individuo o grupo social tiene como síntesis que caracteriza la esencia de aquello que se identifica como tal.

Las percepciones llegan al cerebro como estímulos, se procesan, se filtran a través de los conocimientos adquiridos y se suman a las experiencias acumuladas a través del tiempo y el espacio. Las representaciones por su parte implican de acuerdo con el Diccionario de filosofía (1984) un esfuerzo mental más elevado y diferenciador que consiste en el análisis exhaustivo de dichos estímulos externos percibidos, su separación en los elementos que las componen y una síntesis más compleja que constituye una nueva entidad que agrupa uno a todos los elementos similares.

Como menciona Lynch (2020), a pesar de que la representación es una expresión sensorial personal, está estrechamente ligada a significados contruidos socialmente, se ve influenciada por el uso del lenguaje y contiene una carga social. Es interpretada por la mente y moldeada en la conciencia. Moscovici (1984) propuso una teoría en la que las denominó *representaciones sociales*, el autor menciona que están conformadas por valores y a su vez los constituyen, lo mismo sucede con las opiniones, imágenes e informaciones que se organizan socialmente en actitudes, informaciones y campo representacional que devienen

en imágenes o modelos de las situaciones sociales y culturales representadas.

Las representaciones sociales son principios de organización con los que se regulan y establecen las relaciones sociales y operan como modos de categorización de las situaciones de la vida cotidiana. Por lo tanto, se convierten en un componente esencial de la conciencia al conectar de manera continua el significado y la interpretación de las ideas con las representaciones visuales de las cosas, al mismo tiempo que facultar a la conciencia para interactuar de forma flexible con las imágenes sensoriales de los objetos.

La representación de la imagen constituye una forma de materialización del mundo que se registra en distintos soportes como copia, sustitución simbólica o imitación de la realidad o a partir de la imaginación y que parte de las ideas o conceptos sintetizados en el acto creativo de diseño. La imagen del diseño como objeto es la representación de aquello que imita, copia, sustituye o simboliza. Al mismo tiempo esas imágenes evocan en las personas que las perciben visualmente representaciones sociales que tienen una función en el proceso social y cultural muy importante en especial si se trata de promover una cultura de paz, de respeto y de inclusión social.

REPRESENTACIONES DE LA DIVERSIDAD DE GÉNERO, LA CORPORALIDAD NO BINARIA COMO CATEGORÍA

Reflexionar sobre la corporalidad es importante cuando se hace referencia a la forma en la que se construyen las representaciones a través de la imagen en el diseño. En el concurso Tránsito expresivo participaron 167 carteles de los cuales 50 fueron realizados con imágenes de cuerpo completo, 56 retratos y 19 con partes del cuerpo como manos, ojos, pies o torsos. Es decir, en el 75% de las

obras aparece la corporalidad como elemento constitutivo de la imagen.

Aunque podría decirse que la corporalidad es un asunto que ha estado en el centro de la cultura de toda la humanidad desde el principio de los tiempos y ha habido múltiples acercamientos al estudio del tema en este trabajo se va a hacer referencia a las propuestas realizadas a partir del último cuarto del siglo pasado cuando se empezó a estudiar la corporalidad en relación con las diferentes maneras de hacerlo en la diversidad de las culturas.

Marcel Mauss (1979) hizo referencia a la técnica corporal, el definió su planteamiento como la manera tradicional en que se emplea la corporalidad en las diferentes culturas. Sus argumentos se centraban en que cada sociedad posee múltiples técnicas corporales, como andar, nadar, correr, desfilas, bailar, entre otras. Estas prácticas fueron identificadas mediante la observación antropológica de los comportamientos adquiridos por individuos en diferentes contextos como la educación, los aspectos sociales y la moda. El autor expresó que los actos de movimiento tanto en grupo como individuales tienden a repetirse. El aprendizaje de cualquier técnica implica la imitación, donde el imitador ejecuta la acción socialmente validada por un individuo respetado, quien otorga legitimidad a lo imitado. La propuesta de Mauss es relevante pues en ella identificamos la idea de que hay normas sociales establecidas por líderes de comportamiento corporal a quienes se les sigue en la forma en la que se usa la corporalidad en diferentes contextos.

Desde una visión socioantropológica Csordas (2015) formula que es a través de la socialización donde se adquieren formas de comportarse y de interrelacionarse que están más allá de la voluntad de los sujetos, es como piensan y sienten el mundo formando un conjunto de valores consensuados relacionados

con la manera de usar y mostrar el cuerpo en lo social ya que se imitan y aprenden durante este proceso al cual define como *habitus*. Para Csordas (2015) el cuerpo está comprendido desde lo subjetivo y sincronizado colectivamente.

El género, como concepto en las ciencias sociales, implica una construcción social que clasifica a los sujetos con base en diferencias sexuales, utilizada para asignar roles, atributos, expectativas, espacios, jerarquías, libertades y restricciones a mujeres y hombres en la sociedad. (Glosario para la igualdad, S/F)

En los Principios de Yogyakarta la Comisión Internacional de Juristas (S/F) define la identidad de género como la experiencia interna y personal del género, que puede coincidir o no con el sexo asignado al nacer. Esto abarca la percepción individual del cuerpo, que puede implicar modificaciones físicas a través de diversos medios, siempre que sean decisiones voluntarias, además de otras manifestaciones de género como la vestimenta, el lenguaje y la conducta. En los mismos principios se define la orientación sexual como habilidad de experimentar atracción emocional, afectiva y sexual hacia individuos de un género distinto, del mismo género o de múltiples géneros, y la capacidad de establecer relaciones íntimas y sexuales con estos individuos (Comisión Internacional de Juristas S/F).

La representación de la imagen y las representaciones sociales que se generan desde el diseño operan como desafío a la heteronormatividad relacionadas con la identidad y con la orientación de género que de manera evidente o con mecanismos ocultos pretende mantener estereotipos de género vinculados con la idea de que lo imperante y lo "normal" es una visión de lo masculino y lo femenino. Podemos observar este fenómeno tanto en el proceso de diseño que realizó el alumnado asesorado por el profesorado que procuró orientar sus trabajos con una visión más incluyente y respetuosa por los derechos de la otredad no hegemónica de

género. También es posible inferir que la exposición a objetos de diseño inclusivo, el efecto en la comunidad universitaria que visitó las exposiciones en las que se exhibieron las obras o la página donde se encuentran exhibidas será positivo. A través del diseño y la corporalidad que forma parte de las imágenes se comparten maneras de entender el mundo más orientadas a la inclusión y al reconocimiento a la diversidad de género que tienen todas las personas como un derecho fundamental.

La representación de la diversidad de género desafía la heteronormatividad en las representaciones sociales al derribar estereotipos sociales que pueden ser muy dañinos para la sociedad. El Glosario para la igualdad (S/F) de Inmujeres define a los estereotipos de género como formas aberrantes de justificar la discriminación que refuerzan comportamientos arraigados en la tradición que están normalizados en los medios, en las instituciones educativas y algunas veces hasta en las mismas leyes o de prácticas institucionales. Enfrentar tales estereotipos resulta fundamental para lograr una sociedad más justa e incluyente.

CONCLUSIONES

La representación de las imágenes del diseño de los carteles del concurso *Tránsito expresivo* a través de la corporalidad y de la forma en la que esta se manifiesta con aspectos como la pose, los objetos, o el esteticismo que citaba Barthes, sin duda significan una alternativa que hace frente a estereotipos discriminatorios y excluyentes como ejemplo se puede mencionar que, de 56 retratos representados en los carteles, 11 son femeninos, 5 masculinos y 40 no binarios. En lo referente a las partes del cuerpo (manos, ojos, pies, torsos) fueron 19 carteles de los cuales: masculinas 0, femeninas 3, no binario 16. Las obras de cuerpo completo fueron: femenino 18, masculino 2, no binario 30.

El uso del género para respaldar la supremacía masculina y la normatividad heterosexual perpetúa situaciones de inequidad e injusticia. Es crucial entender que, dado que el género es una construcción social, tiene la capacidad de transformarse para promover la igualdad entre individuos, independientemente de su sexo biológico.

REFERENCIAS

- Ceballos, M. (2003). Viaje por el concepto de representación. *Signo y Pensamiento*, 22(43), 11-21. <https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/view/3651>
- Comisión Internacional de Juristas (CIJ) (S/F) Principios de Yogyakarta principios sobre la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR). <https://www.refworld.org/legal/resolution/icjurists/2007/en/58135>
- Csordas, T. (2015). Fenomenología de la Cultura. Ebodiment/ corporalidad. Agencia, diferencia sexual y padecimiento. Biblos.
- Diccionario de filosofía. (1984) Editorial Progreso.
- Diccionario de la lengua española. (2023) Real Academia Española
- Glosario para la igualdad (S/F) Inmujeres. <https://campusgenero.inmujeres.gob.mx/glosario/terminos/estereotipos-de-genero>
- Lynch, G. (2020). La investigación de las Representaciones Sociales: enfoques teóricos e implicaciones metodológicas, *Red Sociales*, Revista del Departamento de Ciencias Sociales, Vol. 07, N° 01, p. 102-118.
- Moscovici, S. (1984). *Psicología Social*. Editorial Planeta.
- Mauss, M. (1979). Técnicas y movimientos corporales. En: *Sociología y antropología*, Tecnos.
- Villafañe Gallego, J. (2007). *Introducción a la teoría de la imagen*. Ediciones Pirámide.

CARTELES Y CONSTRUCCIONES: LOS DISEÑOS COMO HERRAMIENTAS PARA DECONSTRUIR GÉNERO

MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE ARTÍCULO SE CENTRA en presentar una reflexión a raíz de la exposición ‘Tránsito Expresivo. Estética-Género-Diversidad’ cuyo objetivo consistía en contribuir a la apertura de espacios de reflexión, desde los diseños, sobre la deconstrucción del binarismo de género.

A partir de una revisión de 167 carteles recibidos para dicho propósito, este documento plantea algunas ideas que se pueden organizar en dos dominios: el diseño como herramienta para desafiar las normas de género y promover la igualdad, así como la creación de espacios universitarios más inclusivos y equitativos.

Con el fin de avanzar en la agenda de género dentro de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, de la Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco, se organizó en 2023 un proyecto interdepartamental denominado “Estéticas-Tecnología-Género”. El proyecto parte de la premisa de que las personas se relacionan con el mundo a través de experiencias estéticas que pueden ser visuales, táctiles, etc. La estética está presente en todo lo que nos rodea, sean mensajes visuales, objetos o espacios, cargados de significados tan diversos. De igual manera,

la tecnología es un soporte a través del cual la estética se representa y se ve condicionada.

Bajo esta lógica, se organizó entonces un concurso de carteles denominado “Tránsito Expresivo. Estética-Género-Diversidad”, mediante el cual se exploró cómo la estética visual en este tipo de soporte plano, haciendo uso de herramientas analógicas y digitales para su elaboración, se constituye en un espacio de expresión sobre las construcciones sociales del género y la igualdad. La conjugación de estos tres elementos, estética-tecnología-género, se da a través del ejercicio de diseño, entendido como un proceso de transformación social. Las técnicas empleadas para la elaboración de dichos trabajos representan un abanico de opciones: ilustración digital, tratamiento de texturas con acrílicas sobre papel ilustración, acrílico sobre cartón batería, acrílico sobre ilustración, bodypaint, fotografía, pastel, acuarelas, inteligencia artificial, collage, etc. Los carteles fueron elaborados por el alumnado de la licenciatura en diseño de la comunicación gráfica.

En este trabajo se presentan algunas reflexiones sobre los mensajes que evocaban los carteles, pero en particular tres de ellos por citar algunos ejemplos. Asimismo, se esbozan algunas ideas sobre cómo esta inquietud por avanzar en la construcción de espacios más seguros e igualitarios, se ve enriquecida por las intervenciones gráficas que ya existían en el espacio de exhibición de los carteles y que también buscan alcanzar los mismos objetivos.

DISEÑO GRÁFICO Y GÉNERO

La muestra de trabajos exhibidos desafía los estereotipos de género que han predominado. Los mensajes que se transmiten en una buena parte de los carteles son contundentes acerca de re-

conocer la existencia de las múltiples identidades de género, de la opresión que ha existido hacia un sólo género, así como de la necesidad de una mayor tolerancia e inclusión. Esto queda evidenciado en frases que podemos encontrar como: “Libertad es ser tu mismx”, “Mujer, eres poderosa, libérate del patriarcado”, “El verdadero feminismo es interseccional”, “No somos objetos, somos personas con derechos”, “Diferentes géneros, mismos derechos”, “Culturas diversas, corazones unidos, construyendo un mundo más inclusivo”, etc.

De igual manera, en los carteles se puede encontrar una diversidad de arquetipos de personalidad que rompen con el modelo universal de género y los estigmas que conllevan. Existen propuestas simbólicas a favor de la deconstrucción binaria, así como de la promoción de una sociedad más equitativa e igualitaria. Véanse los trabajos de Alexa Morales Patiño¹, Valeria Ocampo Gutiérrez² y Ximena Pedraza Muñoz³, por citar algunos ejemplos.

El trabajo de Morales Patiño, denominado “La novia reacia”, busca denunciar que las mujeres viven en un constante performance, tratando de ajustar su comportamiento a las expectativas sociales y culturales. Por esta razón, en su obra que tiene como estereotipo el rostro de lo que pudiera idealizarse como una mujer, destaca una intervención gráfica que simula el desvelar que detrás de esa capa superficial de perfección, hay una persona real con su propia identidad. Por su parte, la propuesta “Mujer bella como el sol” de Valeria Ocampo Gutiérrez retoma la diversidad cultural y sexual en el estado de Oaxaca para promover la inclusión y el respeto. Esto lo logra representar mediante

¹ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-101.jpg>

² <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-107.jpg>

³ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-116.jpg>

una estética visual en donde dos personas, con un componente significativo diferente y al mismo tiempo complementario, se entrelazan con las manos. Una de ellas representa el crisol cultural de Oaxaca, mientras que la segunda, representa a los muxes, identidad de género única en ese estado que desafía las normas universales de género. Finalmente, Ximena Pedraza Muñoz, a través de su cartel "Rómpele la madre a los estereotipos" se atreve a cuestionar la percepción social sobre lo femenino y lo masculino teniendo como elementos centrales de su propuesta la imagen de una pareja de los años cincuenta, época en donde los roles respectivos estaban claramente definidos. Sin embargo, desafía esta noción que ha prevalecido en el tiempo, incorporando elementos de la vida cotidiana asociados al género opuesto, hasta hace poco. Por ejemplo, se incorporan elementos como una escoba, una aguja con hilo o una olla intersectados con la figura masculina; mientras que un maletín de oficina, un martillo o una pesa se intersectan con la figura femenina.

ARQUITECTURA Y GÉNERO

Frecuentemente los espacios arquitectónicos, sean públicos o privados, responden a una lógica de comportamiento normativo que puede limitar, o en su caso empoderar a personas con diversos géneros. En este sentido, el espacio universitario en el que se llevó a cabo la exposición en cuestión se trata de las instalaciones del Edificio "L" de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM-Azcapotzalco. A lo largo de su existencia, este edificio ha ido sufriendo algunas modificaciones para tratar de brindar confort a sus usuarios. Sin embargo, se ha de destacar que también cumple una función social relevante al tratarse de un espacio de encuentro en donde se discuten y se visibilizan temas de interés

para la comunidad. Así que, aprovechando la infraestructura existente en este edificio, en particular las vitrinas que existen en cada una de las aulas que lo componen, cada una de ellas se convirtió en una ventana a través de la cual toda la comunidad, recibió un llamado hacia la construcción de una universidad más inclusiva. La experiencia de recorrer las instalaciones y tener la oportunidad de detenerse a disfrutar cada uno de los carteles expuestos, produce sensaciones o emociones que indistintamente de su juicio llevan al espectador a un ambiente en el que es inevitable reflexionar sobre el género.

Finalmente, esta acción se suma a las otras dos intervenciones gráficas permanentes que se pueden encontrar al interior de la escuela (los dos vitrales en las entradas de costado del edificio, así como de los barandales superiores de sus dos ágoras), para potenciar el compromiso que tiene la División de Ciencias y Artes para el Diseño por avanzar en la construcción de espacios seguros, pero sobre todo en el fortalecimiento de una comunidad de diseño más tolerante, más justa e inclusiva.

Esta apropiación del espacio es importante porque dentro de él la comunidad pasa mucho tiempo construyendo significados sociales, políticos y culturales, que coadyuvan en la construcción de una identidad no sólo como personas sino también como institución. De ahí la importancia de abrir espacios de reflexión sobre la temática tratada en este texto.

UNIVERSIDAD Y GÉNERO

Aunque las universidades tienen un compromiso hacia sus comunidades de realizar las modificaciones necesarias de todo su marco normativo para transformar el aparato institucional en uno más ad hoc vinculado a las ideas que antes se han expuesto, las personas que la integramos también debemos aportar desde la mirada

de nuestras disciplinas. Por lo tanto, el diseño como disciplina con una gran responsabilidad social, debe comprometerse a abordar estos temas también y orientar acciones de difusión, investigación y de docencia que disminuyan cualquier tipo de práctica discriminatoria por razón de género.

En el caso del proyecto interdepartamental denominado “Estéticas-Tecnología-Género”, del cual emana la exposición de carteles aquí revisada, es un claro ejemplo del tipo de acciones que la División de CyAD puede seguir impulsando mediante convocatorias para la obtención de recursos que permitan la colaboración entre diversos miembros de la comunidad interesados en los temas de género y diversidad. De esta manera se enriquece la experiencia de aprendizaje del alumnado, sea de manera directa porque es protagonista de las acciones o de manera indirecta porque complementa el aprendizaje desarrollado en materias como Diseño y Estudios de Género.

CONCLUSIONES

Aunque la extensión de este texto es corta, a través de estas palabras se ha querido enfatizar varios puntos:

- 1) Que aprovechando el potencial del concepto de estética y su aplicación en el ejercicio de los diseños, se puede promover el estudio del género.
- 2) Que los carteles elaborados por el alumno promueven la deconstrucción social del binarismo de género. Esto queda evidenciado en la diversidad de mensajes visuales elaborados, mismos que reconocen la existencia de una diversidad de géneros, promoviendo también la inclusión.
- 3) En la elaboración de los carteles se reconoce también una diversidad de técnicas utilizadas para su diseño, aspecto que en-

riquece la experiencia estética y en consecuencia potencia los mensajes sobre género y diversidad.

- 4) Que es muy importante aprovechar los espacios físicos, por ejemplo, el de esta universidad, como medios para la construcción de significados sobre género. Realizar intervenciones gráficas, temporales o permanentes, contribuye a la generación de conversaciones continuas sobre el tema en la comunidad.
- 5) Que la colaboración interdepartamental para la realización de proyectos, como el aquí presentado, es una vía relevante para la promoción de acciones que aborden temas como la discriminación y violencia de género, y en consecuencia generen un impacto positivo en la comunidad universitaria.
- 6) Que desde la educación en diseño se puede contribuir a la sensibilización sobre este tipo de temas. Al involucrar al alumnado en este tipo de acciones, no sólo se fomenta un aprendizaje activo, sino que también se promueve un compromiso social crítico.
- 7) Y finalmente, que a través de este tipo de acciones se promueve la reflexión y la apropiación del entorno, elementos esenciales que coadyuvan en la construcción de una identidad que valora la diversidad. Las escuelas por lo tanto son un agente de cambio social que puede influir en las percepciones y actitudes hacia el género en la sociedad.

EL PODER DEL MENSAJE EN UN CARTEL¹

JAIME VIELMA MORENO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

EN UNA ERA DONDE LA comunicación visual se ha vuelto esencial, el diseño de carteles juega un papel crucial en la forma en que transmitimos mensajes, esta visión nos ofrece una perspectiva sobre la definición, la importancia y los elementos fundamentales que componen un cartel efectivo, exploramos desde conceptos básicos hasta aspectos más complejos que abarcan la comunicación visual, el impacto emocional y la adaptación a nuevos formatos.

¿QUÉ ES UN CARTEL?

Para comenzar, es fundamental definir qué entendemos por un cartel. En términos simples, un cartel es un formato de comunicación visual que busca transmitir un mensaje, ya sea in-

¹ Este texto es un fragmento de una conferencia impartida por el Mtro Jaime Vielma Moreno en el mes de septiembre del 2024 sobre el concurso de Cartel Tránsito expresivo. La conferencia se transcribió y se corrigió la sintaxis mediante IA generativa Poe. La instrucción que se dió al programa fue no añadir ni inventar nada por lo que toda la información contenida es producto del autor y fue posteriormente revisada y corregida por él. La transcripción de la conferencia completa se encuentra en los archivos del Proyecto de Investigación N-600 de la División de CyAD, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.

formativo, persuasivo o promocional. Históricamente, hemos escuchado la frase “un cartel es un grito pegado en la pared”. Esta definición captura la esencia de lo que un cartel debe hacer: llamar la atención del espectador y comunicar un mensaje de manera efectiva y rápida.

Los carteles han sido utilizados durante décadas en campañas publicitarias, eventos culturales y movimientos sociales. Desde su concepción, se han diseñado para ser visualmente impactantes, y su diseño se basa en principios de percepción, como la proporción áurea. Esta proporción ayuda a que el ojo humano perciba mejor la información, facilitando la recepción del mensaje.

¿CUÁLES SON LOS ELEMENTOS ESENCIALES DE UN CARTEL?

1. FORMATO

El formato es uno de los componentes más críticos en el diseño de un cartel. Tradicionalmente, un tamaño estándar es el de 60 x 90 cm, considerado óptimo para la percepción visual. Este tamaño ha sido seleccionado no solo por su atractivo estético, sino también por razones prácticas: es lo suficientemente grande como para captar la atención desde una distancia, pero también manejable en términos de impresión y distribución.

Sin embargo, el formato no se limita a estas dimensiones. En el contexto actual, donde las redes sociales y los medios digitales son predominantes, los carteles deben adaptarse a diversos formatos. Por ejemplo, un cartel diseñado para un banner en Facebook tendrá proporciones completamente diferentes a las de un cartel impreso. A pesar de estas variaciones, la esencia del formato sigue siendo vital: debe ser adecuado para el medio y el mensaje que se desea transmitir.

2. Recorrido visual

El recorrido visual se refiere a cómo los ojos del espectador se mueven a través del cartel. Este proceso de lectura visual comienza con un punto focal, que es el primer elemento que atrae la atención. Este punto puede ser un título llamativo, una imagen central o un eslogan impactante. La jerarquía en la disposición de los elementos es crucial para guiar la atención del espectador.

Un buen diseño de cartel debe considerar cómo se organiza esta jerarquía. Por ejemplo, en un cartel de cine, el punto focal podría ser el nombre de la película, seguido de la imagen de los actores principales, luego el eslogan y, finalmente, los detalles de producción. Esta estructura permite que el espectador asimile la información de manera lógica y fluida.

3. Retícula

La retícula es una herramienta de diseño que ayuda a estructurar los elementos visuales dentro del cartel. Proporciona un marco que permite mantener la armonía y el equilibrio, asegurando que la información sea clara y fácil de seguir. Utilizar una retícula permite al diseñador organizar el contenido de manera efectiva, de tal forma que cada elemento tenga su lugar y no compita por la atención.

Además, una retícula bien diseñada puede mejorar la estética del cartel. Al mantener una distribución uniforme y coherente, se facilita la lectura y se genera una experiencia visual más agradable. Esto es especialmente importante en un entorno donde los espectadores están constantemente bombardeados con información visual.

4. Color

El color es un componente vital en la comunicación del mensaje de un cartel. No solo debe ser atractivo, sino que también debe de ser funcional y relevante para el contenido que se desea transmitir.

La elección de una paleta de colores adecuada puede influir en la percepción y el impacto del cartel.

Los colores tienen significados psicológicos y culturales que pueden afectar la interpretación del mensaje. Por ejemplo, el rojo puede evocar emociones de urgencia o pasión, mientras que el azul puede transmitir tranquilidad y confianza. Al seleccionar colores, es crucial considerar tanto la estética como la comunicación emocional que se desea lograr.

5. Tipografía

La tipografía es otro elemento esencial en el diseño de un cartel. No solo se refiere al estilo de las letras, sino también a cómo se integran con otros elementos visuales. Una tipografía bien elegida puede realzar la función del mensaje y la estética del cartel.

Es importante que la tipografía sea legible y esté en armonía con el tono del mensaje. Por ejemplo, un cartel que promocio-
na un evento elegante podría utilizar fuentes serif, que suelen transmitir formalidad y sofisticación, mientras que un evento juvenil podría optar por tipografías sans serif más modernas y dinámicas.

6. Imagen

Las imágenes utilizadas en un cartel pueden ser fotografías, ilustraciones o gráficos. La selección adecuada de la imagen es

esencial para complementar el texto y atraer la atención del espectador. Una buena imagen puede captar la atención del público y comunicar rápidamente la esencia del mensaje.

Al elegir imágenes, es fundamental considerar su calidad y relevancia. Una imagen borrosa o poco relacionada con el contenido puede desviar la atención y perjudicar la efectividad del cartel. Por otro lado, una imagen impactante y de alta calidad puede realzar la comunicación y hacer que el cartel sea memorable.

¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DEL CARTEL EN LA COMUNICACIÓN?

El objetivo principal de un cartel es comunicar un mensaje de forma clara y concisa. En un mundo donde la atención es limitada, el cartel debe captar el interés en segundos. Si un cartel se convierte en un mural narrativo, su efectividad disminuye. La clave está en saber sintetizar la información para que el espectador la pueda absorber rápidamente.

La importancia del brief

Cuando se diseña un cartel, es crucial tener un “brief” claro que defina las necesidades del cliente y del público objetivo. Este documento debe incluir:

- Objetivo de comunicación: ¿qué se desea lograr con el cartel?
- Público objetivo: ¿A quién va dirigido?
- Tono y estilo: ¿Cómo debe sentirse el espectador al verlo?
- Un brief bien elaborado proporciona una hoja de ruta para el diseñador, asegurando que todos los elementos del cartel estén alineados con los objetivos de comunicación.

Adaptación a nuevos medios

Con la evolución de la tecnología, el concepto de cartel ha cambiado significativamente. Hoy en día, los carteles deben adaptarse a diversos formatos digitales en redes sociales, banners y pantallas LED. Esta adaptación no solo se refiere a las dimensiones, sino también a la forma en que se presenta el contenido.

Por ejemplo, un cartel diseñado para una publicación en Instagram debe ser visualmente atractivo y captar la atención rápidamente, ya que los usuarios suelen desplazarse rápidamente por su feed. A pesar de estas variaciones, es importante recordar que la esencia de la comunicación visual se mantiene. Los principios de diseño que han sido efectivos durante décadas siguen siendo relevantes en el entorno digital.

Desafíos de la digitalización

La digitalización también presenta nuevos desafíos para los diseñadores de carteles. La saturación de información en línea significa que los carteles deben ser aún más impactantes y creativos para destacar. Además, la rápida evolución de las plataformas digitales implica que los diseñadores deben estar constantemente actualizándose sobre las tendencias y las mejores prácticas.

La estética vs. la comunicación

Uno de los dilemas más comunes en el diseño de carteles es el equilibrio entre la estética y la comunicación. Un cartel puede ser visualmente impresionante, pero si el mensaje no se comunica de manera efectiva, no cumplirá su propósito. Es esencial encontrar un equilibrio entre estos dos aspectos para crear un cartel que no solo sea estético, sino también funcional.

“La estética es importante, pero lo más valioso en un cartel es la idea detrás de él. La capacidad de una imagen para comunicar eficazmente en pocos segundos es lo que distingue un buen diseño gráfico.”

La sinfonía del diseño

La creación de un cartel efectivo se asemeja a componer una sinfonía. Cada elemento, desde el formato hasta el color y la tipografía, debe trabajar en armonía para crear una experiencia visual cohesiva. Cuando todos los elementos están en sintonía, el resultado es un cartel que no solo es atractivo, sino que también comunica su mensaje de manera efectiva.

La colaboración en el diseño

El diseño de carteles a menudo implica la colaboración entre diferentes disciplinas, como la fotografía, la ilustración y el diseño gráfico. Esta colaboración puede enriquecer el proceso creativo y resultar en un producto final más potente. La diversidad de perspectivas y habilidades puede abrir nuevas posibilidades y enfoques en el diseño.

¿QUÉ REPRESENTA EL CONCURSO “TRÁNSITO EXPRESIVO”?

Este concurso es una plataforma única que invita a las diseñadoras y a los diseñadores a explorar la intersección entre estética y tecnología en el contexto de la diversidad. El título “Tránsito Expresivo” sugiere un movimiento, una transformación en la manera en que comunicamos ideas a través del diseño gráfico. Es una oportunidad para que las personas que participan reflexionen sobre cómo los carteles pueden ser utilizados no solo para informar,

sino también para provocar emociones y conectar con diferentes públicos.

ELEMENTOS CLAVE DEL CONCURSO

1. Estética

La estética es el primer nivel de análisis en el diseño de carteles. En este concurso, se busca que las personas participantes utilicen la estética para captar la atención del espectador. Un cartel visualmente atractivo puede ser el primer paso para lograr que el mensaje sea recibido. La elección de colores, tipografías y composiciones juega un papel crucial en esta fase.

2. Tecnología

La incorporación de la tecnología es un aspecto fundamental. Hoy en día, las diseñadoras y los diseñadores tienen acceso a herramientas digitales que les permiten experimentar y crear de maneras innovadoras. El concurso fomenta el uso de estas herramientas para enriquecer el proceso de diseño y llevar la comunicación visual a nuevos niveles. La tecnología no solo se refiere a los programas de diseño, sino también a cómo se pueden presentar los carteles en diferentes plataformas, ya sea en formato impreso o digital.

3. Diversidad

La diversidad es otro eje central del concurso. Es esencial que los carteles reflejen la pluralidad de voces y perspectivas presentes en nuestra sociedad. Esto implica que las diseñadoras y diseñadores deben considerar diferentes contextos culturales y sociales

al crear sus obras. Un cartel que logra integrar la diversidad en su mensaje puede resonar más profundamente con una audiencia amplia, promoviendo la inclusión y el entendimiento.

DESAFÍOS EN EL DISEÑO DE CARTELES

Algunos de los desafíos que enfrentan los diseñadores en este concurso:

1. Saturación de información

En un mundo donde estamos constantemente bombardeados con imágenes y mensajes, destacar se ha vuelto un reto. Los carteles deben ser capaces de comunicar su mensaje de manera efectiva en un entorno saturado. La gente de diseño debe encontrar maneras creativas de captar la atención del espectador en segundos.

2. Adaptación a nuevos formatos

A medida que la tecnología avanza, los carteles deben adaptarse a diversos formatos, tanto impresos como digitales. Los diseñadores deben ser versátiles y estar dispuestos a experimentar con nuevas plataformas. Esto puede incluir desde el diseño de carteles para redes sociales hasta la creación de animaciones y videos.

CONCLUSIONES

La creación de un cartel efectivo es un proceso que combina arte y estrategia. Desde la elección del formato hasta la selección de colores y tipografías, cada elemento contribuye a la comunicación del mensaje. Enfatizando que, aunque la estética es importante, lo más valioso en un cartel es la idea detrás de él. La capacidad de

una imagen para comunicar eficazmente en pocos segundos es lo que distingue un buen diseño gráfico.

Un cartel no es solo una representación visual; es una herramienta poderosa de comunicación que puede influir en la percepción del público y generar acciones. En un mundo donde la información abunda, la habilidad de diseñar carteles impactantes y efectivos se convierte en una competencia esencial para cualquier persona que se dedique al diseño. Cada cartel es una oportunidad para contar una historia, transmitir un mensaje y conectar con la audiencia de manera efectiva.

Participar en el evento “Tránsito Expresivo” exige un equilibrio entre estética, tecnología y diversidad. que, aunque la estética es importante, lo más valioso es la idea subyacente y la capacidad de un cartel para comunicar eficazmente en un entorno complejo. Este concurso no solo promueve la creatividad, sino que también invita a quienes diseñan a reflexionar sobre su papel en la comunicación visual contemporánea.

A través de esta plataforma, se busca no solo dar visibilidad a los talentos emergentes, sino también fomentar una discusión más amplia sobre cómo el diseño de la comunicación gráfica puede influir en la sociedad. Los carteles son más que simples imágenes; son herramientas poderosas que pueden provocar cambios y generar conexiones significativas dentro de una sociedad contemporánea en constante transformación

La experiencia vivida en el evento del concurso “Tránsito-Expresivo” no solo ha permitido constatar el nivel de aprendizaje de nuestro alumnado, sino que también se abrió un foro donde el alumnado puede proyectar creatividad y al hacerlo, expresar su forma de pensar con respecto a las diversidades de género, temática central de este concurso.

Finalmente, la tarea primordial del diseño es dar visibilidad a las diferentes perspectivas sociales y filosóficas en temas tan

sensibles como la cultura de paz e inclusión. Ha sido una gran experiencia académica-profesional de la expresión y el pensamiento de ideas que están en constante transformación.

HACIA UNA GRÁFICA DECONSTRUCTORA DEL GÉNERO

OSCAR OCHOA FLORES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE TEXTO SE CENTRA en una doble vía expresada en los carteles convocados para el concurso Tránsito Expresivo. Estéticas, Género y Diversidad. La doble ruta es, en primer lugar, la deconstrucción del género a partir del problema categorial del propio género desde su expresión en algunos carteles. La otra es la performatividad de género como resultado de una construcción figurativa del cuerpo humano que en distintas actitudes frente a contextos sociales y culturales le pueden ser propicios o adversos.

Por otro lado, estas expresiones gráficas, además de invitarnos a la reflexión, también son una invitación a disfrutar los carteles que, en la mayoría de los casos, representan trabajos de gran creatividad.

EL PROBLEMA CATEGORIAL DEL GÉNERO Y SUS REPRESENTACIONES

Un tema fundamental en toda sociedad humana es la clasificación del mundo, proceso sin el cual nada tendría sentido; no importa el ámbito en el que surjan estas categorías, constituyen dominios de pensamiento y de acción para la gente. Sin embargo, los ámbitos

de lo social se transforman a distintas velocidades. En una sociedad, por ejemplo, no se transforma con la misma rapidez, la esfera religiosa que la tecnológica; por ejemplo, cuando una esfera de lo social comienza a sufrir cambios, la mayor de las veces se presentan conflictos entre las categorías históricamente aceptadas y las nuevas formas que emergen de la coexistencia (y para las cuales no se tiene una definición inmediata).

La antropóloga Mary Douglas (1973) describe con relevancia, las abominaciones y el tabú en ciertas prácticas sociales, al evidenciar que los peligros subyacentes a ciertos alimentos, procesos vitales y estadios, que son manejados de manera ritual por las sociedad en dos sentidos: la fidelidad y el respeto a las convenciones; y es éste último el que resulta importante para estas reflexiones, ya que el poder y la ideología dominantes se decantan en hábitos, instituciones y cosmovisión de una sociedad con ciertos patrones de conducta basados en creencias. Y el tema del género binario es quizá uno de los más evidenciados recientemente por el conflicto generado entre la sociedad y las personas de la comunidad LGBTQ+, por cuestiones que los sectores más conservadores de la sociedad ubican como un tema biológico, médico y religioso, mientras que los otros sectores y los miembros más activos de esta comunidad, al ver vulnerados sus derechos, centran el debate en lo cultural, político e ideológico.

Es así como observamos que los estudios feministas, los de género y los de feminismos contemporáneos, denuncian cada vez con más claridad, el androcentrismo en Occidente y en otras latitudes (Bourdieu, 2000; Butler, 2001; Shiva, 1995); y, al mismo tiempo, otorgan un papel cada vez más relevante al rol de la mujer y al de los otros géneros (lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, queers, etc.) ya que los consideran como sujetos importantes en la vida social; al tiempo que evidencian la

desigualdad estructural en cuyas narrativas siempre aparece el hombre como centro del debate.

Esto que de manera sintética y burda se ha descrito, ha sido entendido por las nuevas generaciones que se han atrevido a desafiar estereotipos y convenciones, no sin encontrar problemas y conflictos sociales que ello acarrea en su diario vivir. En el caso de la presente muestra de comunicación gráfica, los estudiantes en Diseño de la Comunicación Gráfica de la UAM Azcapotzalco, exponen el tema con propuestas audaces que oscilan entre la irreverencia y la denuncia, llevando las imágenes a situaciones inverosímiles, desafiantes y retadoras que logran hacer reflexionar y conmover al observador.

Los mecanismos ideológicos resultan útiles al poder porque presentan una realidad de acuerdo con éste. Si el poder jerarquiza, organiza y marca las pautas del juego social, entonces aquello que cuestiona pautas, orden y jerarquías, es un elemento anómalo que resulta incómodo al igual que aquellos que subvierten el orden establecido, por ello esta gráfica resulta tan importante, porque acompaña a los cuerpos subversivos y anómalos que gozan de la diversidad de su sexualidad más allá de las pautas procreativas y binarias con las que se posiciona la modernidad occidental.

En este sentido, la ideología de género rompe con los estereotipos del propio género, así como con las convenciones sociales que se esperan de cada persona tan sólo por la pertenencia de sus genitales. De este modo, resulta posible atisbar en la lógica hegemónica algunas modalidades de operación de la ideología, dominantes en ciertas estrategias de operación simbólica (Thompson, 1998). Tales estrategias se ven confrontadas en la gráfica de los carteles expuestos en este volumen.

La cosificación (cuyas estrategias son la naturalización, eternalización y normalización), se ve subvertida por cuerpos

musculosos y viriles en poses social y culturalmente consideradas exclusivas de mujeres. Las prendas femeninas para realizar tareas domésticas o la ropa para muñecas en cuerpos masculinos no serían muy bien recibidas por las conciencias puritanas, sin embargo, los autores de ciertos carteles juegan con la irreverencia, al hacer de los estereotipos masculinos en estas circunstancias un hito de extrañeza donde el segundo tiempo es la reflexión; tal es el caso de los trabajos realizados por Víctor David Hernández Luna y Ximena Pedraza Muñoz.

La simulación (con estrategias tales como la sustitución, la eufemización o los tropos retóricos: sinécdoques, metonimias y metáforas) tal vez son los recursos más utilizados por el poder hegemónico, pero también por aquel poder que opera en contrasentido como resistencia a la dominación. En algunos casos, la gráfica utiliza cuerpos, perfiles, rostros, huellas dactilares, recursos que operan como metonimias (la parte por el todo) para señalar personas, colectivos, sociedades; en otros más, los colores de la comunidad LGBTQ+ aparecen como fondo y figura en su función metafórica (traslación de sentido) al dar color al mundo en oposición a contextos grises, monocromáticos; así como “dando vida” a los sujetos y a su entorno, al tiempo que reivindican a estas subjetividades alternas en su identidad sexogenérica.

Por otro lado, la gráfica de estos carteles además de acompañar de manera retórica a estas identidades en la lucha por sus derechos, invitan al observador a realizar una operación más compleja e íntima: una deconstrucción del género como constructo social, pues hay una gran cantidad de carteles que apelan a los géneros surgidos en otros contextos socioculturales como el berdache o dos espíritus (two spirits) entre varios grupos étnicos de los Estados Unidos; además del muxe en el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Cabe destacar que estos casos

son géneros altamente valorados entre los grupos étnicos en los que se generan, lo cual subvierte los valores éticos, lógicos y estéticos del poder heteronormativo occidental. Entre ellos se pueden apreciar los carteles de Melissa Callejas Trejo, Diego Vicente, Estrada Chávez, Valeria Ocampo Gutiérrez. Un caso particular es el gráfico de Miriam Lizbeth Velázquez Pineda, cuyo cartel muestra a una mujer de raza negra con el texto “LO NEGRO TAMBIÉN BRILLA” haciendo referencia al cuerpo femenino racializado, esto es, dando lugar a la interseccionalidad donde confluye no sólo el género sino también las condiciones étnicas y de clase.

De este modo, La deconstrucción no puede entenderse solo como el simple paso de un concepto a otro “sino como la propuesta de invertir y de desplazar un orden conceptual tanto como el orden no conceptual clásico; asimismo, comporta predicados que han sido subordinados, excluidos o guardados en reserva por fuerzas y según necesidades que hay que analizar” (Derrida, 1971: 21). En este sentido, los carteles desde su articulación textual (discursiva) e icónica (semiótica) posibilitan un mayor entendimiento conceptual, esto cuando los mensajes están bien contruidos, por lo que el desmontaje y desplazamiento conceptual podrían operar con mayor facilidad y rapidez para el receptor de la imagen con cierto grado de atención.

La deconstrucción desde la gráfica de estos carteles, opera con mecanismos tan sencillos como el símil que muestra la imagen de la reina y el rey de corazones colocados en una misa baraja, con la leyenda “el juego ya cambió” arriba y abajo, cartel este de Rodrigo Ricárdez Rangel. Y como bien lo advierte Derrida, la feminidad, la homosexualidad, transexualidad y otras identidades en su calidad de textos políticos fueron subordinadas, excluidas o guardadas por ciertas fuerzas, primero religiosas y después seculares, que consideraron el rol del hombre como

prioritario y el de la mujer secundario, y todo aquel que saliera de este orden era visto como anomalía conceptual a la cual se le podría tolerar o desechar. En este sentido, todo feminicidio y/o asesinato por violencia de género representaba un ajuste clasificatorio al orden establecido.

GÉNERO Y PERFORMANCE

La especie *homo sapiens* es extremadamente ritual, y sus ejecuciones deben apreciarse no sólo desde la antropología, sino desde la etología animal, de acuerdo con Richard Schechner (2013), puesto que la ritualización aparece en otras especies antes que en la humana. Y si bien, en términos generales “performar” (si el lector concede el anglicismo de difícil traducción) es mostrarse, ser, actuar, realizarse en escena, esto deriva también en una performatividad de género, al constituir identidades en lo individual y en lo colectivo. De esta manera se conforman los colectivos de acuerdo con sus inclinaciones y rituales.

Es Judith Butler (2007), quien postula el carácter performativo del género, no como una cuestión esencialista sino más bien “como la consecuencia de una performatividad sutil y políticamente impuesta, el género es un «acto», [...] que está abierto a divisiones, a la parodia y crítica de uno mismo o una misma y a las exhibiciones hiperbólicas de «lo natural»” (Butler, 2007:285), porque es justo lo que estos carteles muestran en la exhibición hiperbólica del ser mujer, gay, muxe, queer, trans, hombre, etc., con cuerpos que se muestran mediante una parodia y crítica del género, desmantelando el esencialismo basado en su genitalidad. Este caso se ejemplifica puntualmente en el cartel de Diego Eduardo Galicia Páramo.

Los carteles de Alexa Morales Patiño muestran cuerpos femeninos con el texto “to be a woman is to perform” (ser mujer

es performar), en otros gráficos aparecen cuerpos travestidos, confirmando que esta puesta en escena de la persona es una performatividad que va más allá de la teatralización, ya que alimenta recursivamente la identidad de la persona a partir de su realización en el espacio público, siendo el género una parte básica de esta identidad.

El género como realización performativa es entonces una cuestión identitaria que permite construirnos, percibirnos y proyectarnos hacia el mundo en el cual aprendemos a ser quienes somos desde nuestro ser “género”, el cual no siempre atiende las expectativas de la colectividad.

Una performatividad de género, conscientemente asumida, resulta en la apropiación y expresión de actitudes, gestos, voces en que manifestamos nuestro género, cualquiera que este sea, para nosotros mismos y para los demás.

Posiblemente las identidades de género que tanto agobian las mentalidades binarias no hacen sino desestabilizar el orden categorial que desde el poder patriarcal ha dividido a la humanidad entre mujeres y hombres, para controlar con mayor eficacia cuerpos, deseos y sexualidades.

CONCLUSIONES

Muy brevemente, puede señalarse la noción deconstructiva del género en la gráfica de estos carteles a partir de los mecanismos retóricos como la metonimia y la metáfora, pero también desde los tipogramas y los manejos básicos de color y forma para impactar en la emotividad, ética y lógica del público al que va dirigido.

Por otro lado, esta gráfica, sobre todo la figurativa, muestra cuerpos empoderados al reivindicar su género trans, bi, gay, lesbi, queer, femenino, etc., retando la estética y ética patriarcal heteronormativa, y constituir un posicionamiento po-

lítico ante las problemáticas surgidas por la diversidad sexual y de género.

Un cierre ejemplar para este texto es el cartel de Sandra Becerril Martínez, en el que aparece una calavera con una flor blanca entre los dientes, así como otras más coronando el cráneo. Y en la parte superior el texto “LA BIOLOGÍA NUNCA FUE BINARIA”, lo que nos recuerda que, si la dimensión biológica no es binaria mucho menos la cultural, ámbito fundamentalmente humano.

REFERENCIAS

- Bourdieu, P. (2000). La dominación masculina. Editorial Anagrama.
- Butler, J. (2007). El género en disputa. El feminismo y la subversión de la identidad. Paidós.
- Derrida, J. (1971). Firma, acontecimiento, contexto. Comunicación en el Congreso Internacional de Sociedades de Filosofía de lengua francesa. <https://www.ufmg.br/derrida/wp-content/uploads/downloads/2010/05/Derrida-Jacques-Firma-acontecimiento-contexto.pdf>
- Douglas, M. (1973). Pureza y peligro. Un análisis de los conceptos de contaminación y tabú. Siglo XXI.
- Schechner, R. (2002). Performance Studies: An Introduction. Routledge.
- Shiva, V. (2006). Manifiesto para una democracia de la Tierra. Democracia, sostenibilidad y paz. Paidós.
- Thompson, J.B. (1998). Ideología y cultura moderna. Teoría Crítica social en la era de la comunicación de masas. Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

REFLEXIÓN SOBRE LOS ELEMENTOS DEL DISEÑO -NUMERALIA- CÓMO ABORDA EL ALUMNADO PARTICIPANTE LA PROBLEMÁTICA SOCIAL VINCULADA AL GÉNERO

GABRIEL DE LA CRUZ FLORES ZAMORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ABORDAR EL PROBLEMA CON ELEMENTOS DEL DISEÑO

EL DISEÑO, COMO DISCIPLINA, OFRECE una amplia gama de herramientas que permiten abordar y proponer soluciones visuales efectivas a problemas de comunicación. Estas herramientas no solo abarcan técnicas gráficas o estéticas, sino que también implican una profunda comprensión del mensaje que se quiere transmitir, del público objetivo y del contexto en el que se desarrolla la comunicación. Partimos del hecho de que cada problema de comunicación es único y está lleno de matices; cada uno presenta retos específicos que requieren un análisis detallado y una estrategia bien fundamentada.

Uno de los aspectos clave del diseño es su capacidad para adaptarse a diferentes circunstancias y contextos. Dependiendo de la naturaleza del problema y del entorno en el que se manifieste, las herramientas de diseño se ajustan y se moldean para responder de manera adecuada. Esto significa que no existe una solución universal; en cambio, las personas que diseñan deben considerar factores como el trasfondo cultural, social y emocional del público, el medio en el que se difundirá el mensaje y los objetivos específicos que se desean alcanzar.

El diseño visual permite la utilización de elementos como la tipografía, el color, la imagen y la composición para construir un lenguaje propio que comunique de manera clara y efectiva. La combinación de estos elementos es fundamental, ya que cada uno posee un significado inherente que puede influir en la percepción del receptor. Por ejemplo, la elección de ciertos colores puede evocar emociones específicas, mientras que el uso de tipografías puede transmitir autoridad, modernidad o cercanía, dependiendo del estilo que se elija.

Además, la versatilidad de las herramientas del diseño permite a los participantes expresar sus ideas y propuestas de forma única y personal. Cada diseñador aporta una interpretación distinta del problema, influenciada por su propio bagaje cultural, formativo y creativo. De esta manera, aunque el objetivo general sea común (resolver un problema de comunicación), las soluciones propuestas pueden variar considerablemente en cuanto a enfoque y ejecución, enriqueciendo el proceso y el resultado final.

Las herramientas del diseño no solo son variadas, sino que son profundamente flexibles y adaptativas, permitiendo a los participantes abordar los problemas de comunicación desde perspectivas únicas y contextualmente adecuadas. Esto subraya el poder del diseño como un medio no solo para resolver problemas, sino también para generar diálogos visuales significativos y efectivos en un mundo cada vez más complejo y diverso.

Dada esta situación se realiza un análisis para encontrar similitudes y divergencias en cuanto a la forma de abordar el problema con elementos propios del diseño de la comunicación gráfica, que van desde el formato hasta la técnica de representación, pasando por el color y la tipografía. Dada esta situación, se lleva a cabo un análisis exhaustivo con el fin de identificar tanto

las similitudes como las divergencias en la manera de abordar el problema utilizando los elementos característicos del diseño de la comunicación gráfica. Este análisis permite observar cómo distintas personas, que se dedican a la creación artística o al diseño, se enfrentan al mismo desafío, pero lo resuelven de maneras diversas según su perspectiva, estilo y contexto. Los elementos que se analizan abarcan una amplia gama de aspectos del diseño, comenzando por el formato, que define el soporte y las dimensiones en las que se presenta la solución visual, lo cual influye directamente en la percepción y el impacto del mensaje.

Además del formato, se estudian las técnicas de representación utilizadas, que pueden variar desde ilustraciones manuales hasta composiciones digitales, pasando por la fotografía, el collage u otras formas de expresión visual. Estas técnicas no solo aportan un valor estético, sino que también comunican intenciones y sensaciones específicas. Por ejemplo, una ilustración puede transmitir una sensación más cálida y personal, mientras que una imagen digital puede parecer más moderna y técnica.

Otro factor clave en el análisis es el uso del color, que tiene un poder comunicativo fundamental. El color puede evocar emociones, crear contrastes, dirigir la atención hacia ciertos elementos o transmitir significados culturales específicos. La elección cromática juega un papel crucial en la manera en que el público recibe e interpreta el mensaje visual.

La tipografía es otro elemento vital dentro del diseño de la comunicación gráfica, ya que no solo se encarga de la legibilidad del texto, sino que también influye en el tono y estilo del mensaje. El tipo de letra, el tamaño, el espaciado y la disposición tipográfica pueden transformar por completo la percepción de una comunicación visual.

Este análisis comparativo, que abarca desde los aspectos más técnicos hasta los más expresivos, permite identificar las

estrategias comunes que tienden a generar un impacto positivo en la comunicación visual, al mismo tiempo que destaca las diferentes formas en que cada diseñador aborda el problema. Esto no solo enriquece la comprensión del diseño de la comunicación gráfica, sino que también ofrece una visión más amplia de las múltiples posibilidades creativas para resolver problemas complejos de manera efectiva y visualmente atractiva.

NUMERALIA

Del total de trabajos analizados se encontró lo siguiente:

Formato: de 167 carteles totales, 149 presentaron un formato vertical o prolongado. Lo que se puede observar aquí, es que se utilizó la forma tradicional del cartel, que permite por un lado centrar la atención del observador y por otro ofrecer una comunicación más dinámica. El hecho de que 12 participantes hayan utilizado el formato horizontal o apaisado puede significar que se está en busca de una alternativa gráfica distinta, una propuesta que en sí misma es un acto de libertad creativa, un claro ejemplo para el Tránsito Expresivo.

Representación gráfica de la imagen: En este punto se analiza el uso de la imagen dentro del cartel, se tomaron tres categorías: los que utilizaron fotografía, los que usaron ilustración y los que sólo emplearon la tipografía como único recurso. Los resultados exponen en gran medida la parte creativa del estudiantado, ya que 120 carteles fueron realizados con esta forma de representación, lo que nos indica que la mayoría (74.5%) prefiere hacer una propuesta muy personal para este tema. Ahondando un poco más, cuando se presenta la fotografía en algún proyecto, se hace de forma manipulada, con lo que se refuerza la apreciación anterior. Aquí

cabe mencionar que 8 trabajos se presentaron solo con imagen, dejando al espectador la parte de la interpretación total. ¿Cómo son las imágenes? Ya sea en ilustración o en fotografía el elemento principal es la figura del ser humano, ésta la encontramos presente (65%) tanto completa como en partes, es decir en algunos trabajos aparece el cuerpo completo y en otras lo que sobresale son las manos, la boca, los pies o los ojos. Como es de suponerse aparecen otras muchas imágenes completando la composición del mensaje, tales como: animales, lápices, esculturas, botas, espejos, etc. En su mayoría las ilustraciones responden a un estilo caricaturesco y poco detallado.

Tipografía: Otro elemento importante dentro de la propuesta gráfica lo constituye la tipografía, más allá de pretender hacer una clasificación tipográfica en los trabajos realizados, se analiza el uso. En el análisis se observa que: 12 proyectos fueron realizados con tipografía, de los cuales 20 corresponden a la letra romana (con patín), si bien las consideraciones antiguas decían que la letra con patín se leía mejor, hoy nuestros diseñadores (53) han preferido la tipografía moderna (sin patín) colocada en diferentes direcciones, puntajes, grosores y posturas, además de algunos efectos visuales logrados con los programas de diseño. Los restantes 50 proyectos presentaron tipografías caligráficas y display con las variantes mencionadas y en su mayoría haciendo combinaciones de estilos: caligráfica con moderna, display con romana, romana con moderna, etc. Solo en 12 proyectos se utilizó tipografía como elemento único de representación formal en el cartel.

Lettering: Al realizar el análisis de la tipografía empleada, se hizo un hallazgo importante: la presencia en 20 proyectos de lettering (letra dibujada o re-trazada) con características estructurales diferentes a la original. Esta aportación personal del diseñador abo-

na a lo que hemos venido diciendo: la necesidad de manifestar el deseo de aportar una propuesta única y original.

Color: Un aporte importante es que se reconozca la bandera del arcoíris como el símbolo de la diversidad sexual o LGTB+, ya que la encontramos en 19 de los proyectos presentados (tal vez menos de los que se pensaría, ya que representa solo el 11.8 %), pero por otro lado encontramos una riqueza cromática impresionantes, baste mencionar que solo 2 trabajos son monocromáticos, el equivalente al 1.2%. Bajo esta primicia es muy difícil encontrar una paleta de color generalizada, lo que genera que cada trabajo guarde su particular aspecto y se genere una gran diversidad de maneras de abordar la problemática.

La cuestión de género es muy compleja, la forma en que los participantes lo abordaron arroja una luz para que a través del diseño se genere la conciencia de tener un orden social más justo e incluyente.

CONCLUSIONES

Es bien sabido que el tema de la diversidad y la problemática ligada a las cuestiones de género es sumamente complejo, y abarca una amplia gama de factores sociales, culturales y económicos. La manera en que los participantes han abordado este asunto revela la importancia de seguir profundizando en estos temas desde distintas perspectivas, para poder comprender mejor las dinámicas de exclusión y discriminación que persisten en la sociedad. A través del diseño, se ha demostrado que es posible generar conciencia y fomentar una reflexión crítica que contribuya a la construcción de un orden social más equitativo e inclusivo. El diseño, como herramienta de transformación, tiene el potencial de ser un puente hacia nuevas formas de interacción y entendimiento, don-

de todas las personas, independientemente de su género o identidad, puedan tener las mismas oportunidades y ser tratadas con dignidad y respeto. Este enfoque invita a continuar explorando y promoviendo soluciones creativas que hagan un entorno más justo, donde la diversidad no solo sea reconocida, sino también valorada y celebrada.

SIMPOIESIS Y DISEÑO INCLUSIVO. REPENSANDO LA IDENTIDAD DE GÉNERO DESDE LA METÁFORA DE LOS LÍQUENES

SERGIO DÁVILA URRUTIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

ESTE ARTÍCULO EXPLORA LAS INTERSECCIONES entre la identidad, la fluidez de género y las relaciones sociales a través de la filosofía de la individuación de Gilbert Simondon (Combes, 2013) y el fenómeno natural del líquen. El líquen, que difumina los límites entre hongos y algas, sirve como una analogía para la naturaleza fluida y no binaria del género, desafiando las categorías rígidas. Basándose en la idea de Simondon de que la individualidad surge a través de las relaciones, se argumenta que los cambios contemporáneos en las identidades de género, como las experiencias transgénero y no binarias, están moldeados por relaciones sociales en evolución y una apertura al cambio. Al examinar el líquen como un símbolo de interdependencia y transformación, el artículo ofrece un marco para repensar el género, la individualidad y las formas en que navegamos por las relaciones dentro de un entorno en constante cambio.

El panorama actual de la identidad de género está experimentando transformaciones profundas, con la fluidez de género, las experiencias no binarias y las identidades transgénero desafiando las definiciones tradicionales. Esta evolución refleja el creciente reconocimiento de que la identidad no es está-

tica, sino que se forma y se transforma a través de relaciones tanto personales como sociales. Estas dinámicas no son solo teóricas, sino que se manifiestan en prácticas culturales y expresiones artísticas, como las vistas en una reciente exposición estudiantil donde se exploraron creativamente las identidades de género a través del diseño.

Durante la exhibición de pósters llamada “Tránsito Expresivo. Estética-Género-Diversidad”, los estudiantes presentaron potentes metáforas visuales, como una máquina de chicles que simboliza la riqueza interior y el concepto indígena mexicano de “Espíritus Dobles”, que reconoce a las personas transgénero como la encarnación tanto de lo masculino como de lo femenino. Estas obras no solo reflejan la diversidad de identidades, sino también la constante negociación entre la esencia personal y las percepciones sociales.

Para contextualizar estos cambios en la comprensión de la identidad, este artículo propone utilizar la metáfora biológica del líquen. Los líquenes, que desafían las clasificaciones tradicionales entre hongos y algas, existen como entidades simbióticas que ilustran una identidad fluida y adaptable (Ahmadjian, 1993). De manera similar, las identidades humanas, especialmente las no binarias o transgénero, emergen a través de un proceso continuo de interacción y relación. Al igual que los líquenes prosperan a través de la cooperación entre organismos, las identidades humanas también evolucionan a través de relaciones sociales, culturales y personales (Butler, 1990). La fluidez de género invita a repensar las etiquetas rígidas, fomentando una mayor inclusión y aceptación de las complejidades de la identidad.

En *The Mycocultural Revolution: Transforming our World with Mushrooms, Lichens, and Other Fungi* (2022), Peter McCoy describe a los líquenes como un ejemplo perfecto de colaboración y simbiosis en la naturaleza. Los líquenes representan una relación

simbiótica entre hongos y organismos fotosintéticos, como algas o cianobacterias. McCoy destaca cómo estas asociaciones desafían las clasificaciones biológicas tradicionales y nos ofrecen una lección sobre interdependencia, mutualismo y adaptabilidad.

SIMPOIESIS Y LA FLUIDEZ DE LA IDENTIDAD

Donna Haraway, en su obra *Staying with the Trouble* (2016), introduce el concepto de simpoiesis como un proceso de creación conjunta, en el cual las entidades diversas se entrelazan y evolucionan mutuamente. A diferencia de la autopoiesis, que se centra en la autosuficiencia, la simpoiesis resalta la colaboración y la interdependencia como principios fundamentales para la existencia. En este sentido, los líquenes, que son el resultado de la simbiosis entre hongos y organismos fotosintéticos como algas o cianobacterias, son un ejemplo viviente de cómo diferentes formas de vida pueden prosperar y evolucionar juntas.

Aplicar la simpoiesis a la identidad de género nos lleva a entenderla como un proceso colectivo y relacional. Las experiencias de identidad transgénero y no binaria no son manifestaciones individuales aisladas, sino que emergen y se configuran en función de las conexiones y relaciones con los demás. Al igual que los líquenes no pueden encasillarse simplemente como hongos o algas, las identidades humanas tampoco deberían estar restringidas por binarios de género rígidos. La fluidez de la identidad puede comprenderse como un proceso constante de co-creación, donde las categorías tradicionales resultan insuficientes para capturar la complejidad de la experiencia humana (Fausto-Sterling, 2000).

La simpoiesis también nos ofrece un marco teórico para entender el diseño inclusivo. El diseño, inspirado en este concepto, puede ayudar a crear entornos flexibles que se adapten a la diversidad de las identidades humanas. En lugar de imponer

etiquetas o divisiones, el diseño simpoético podría ofrecer espacios y objetos que se transforman en respuesta a las necesidades de las personas. Este enfoque relacional no solo aborda la funcionalidad del diseño, sino también su capacidad para reflejar y celebrar la diversidad de género.

LOS LÍQUENES: UNA EXPLORACIÓN DE LA SIMBIOSIS Y LA IDENTIDAD TRANSESPECÍFICA

Los líquenes representan una simbiosis compleja en la naturaleza, desafiando las categorías biológicas tradicionales. Estas relaciones entre hongos y organismos fotosintéticos revelan una naturaleza transespecífica que puede servir como un potente modelo para comprender la fluidez de género y las identidades no binarias (Haraway, 2016). Al igual que los líquenes prosperan a través de la interdependencia (Ávila, 2022), las identidades humanas también se desarrollan en relación con su entorno y comunidad.

Este proceso de simbiosis es una metáfora adecuada para las personas transgénero y no binarias, cuyas identidades no encajan en las categorías rígidas tradicionales. En lugar de ver el género como algo fijo, los líquenes nos muestran que la identidad es fluida y dinámica, transformándose constantemente a través de interacciones simbióticas. Esto nos lleva a reconsiderar las categorías de género como constructos estáticos e inmutables, sugiriendo en su lugar que el género es un proceso relacional en constante evolución.

El estudio de los líquenes también tiene implicaciones importantes para el diseño inclusivo. Así como los líquenes son adaptativos y resilientes, capaces de habitar una amplia gama de entornos, el diseño puede inspirarse en esta flexibilidad para crear espacios que respondan a la diversidad de las identidades humanas. Un diseño inclusivo debe ser capaz de adaptarse a la

fluidez y las complejidades de la identidad de género, fomentando una mayor integración y respeto hacia las personas cuya identidad trasciende los binarios tradicionales.

ANALOGÍA ENTRE LOS LÍQUENES Y LA IDENTIDAD HUMANA

La naturaleza transespecífica de los líquenes, que difumina las fronteras entre hongos y algas, ofrece una poderosa analogía para comprender la fluidez de identidad en las personas no binarias y transgénero. Al igual que los líquenes desafían las categorías biológicas tradicionales, renunciando a etiquetas y taxonomías rígidas, las identidades humanas también pueden existir más allá de los límites estrictos de las categorías de género.

La identidad fluida, como la simbiosis líquénica, se construye a través de la interacción y la colaboración (Piercey-Normore, et al, 2001). En lugar de imponer límites fijos, las identidades no binarias y transgénero surgen de un proceso de negociación constante con el entorno y la sociedad. Esto permite una mayor autenticidad en la expresión de la identidad, al liberar a las personas de las constricciones impuestas por las categorías binarias.

Además, la filosofía de Gilbert Simondon sobre la individuación respalda esta perspectiva fluida de la identidad. Simondon argumenta que la identidad no es algo fijo, sino que se forma y se transforma a través de relaciones. Esta noción de “convertirse” (becoming) en lugar de “ser” (being) refuerza la idea de que la identidad de género es un proceso continuo de interacción y co-creación (Combes, 2013).

CRÍTICAS POTENCIALES Y RESPUESTAS

El uso de metáforas biológicas como la del líquen puede ser criticado por simplificar las complejidades de los conceptos sociales.

Sin embargo, la metáfora no pretende reducir la experiencia humana, sino más bien ofrecer una nueva perspectiva sobre la interdependencia y fluidez que caracterizan la identidad de género. Este enfoque ayuda a escapar de los binarismos limitantes y proporciona un marco más inclusivo y adaptable tanto para el análisis teórico como para el diseño.

En cuanto a las consideraciones éticas, redefinir la identidad como un proceso fluido implica una responsabilidad hacia las autodefiniciones individuales. El diseño inclusivo debe respetar estas definiciones, evitando imponer nuevas etiquetas o restricciones. Aquí es donde el diseño de estrategias emergentes (Brown, 2017) y el diseño para la paz se vuelven relevantes, al crear entornos que no solo funcionen a nivel práctico, sino que fomenten el bienestar colectivo, la justicia y la convivencia armónica.

CONCLUSIONES

Este artículo, inspirado por los carteles llamada “Tránsito Expresivo. Estética-Género-Diversidad”, en la que el alumnado explora temas como la transfobia, la tolerancia y la identidad de género, ha utilizado la filosofía de Simondon y la metáfora del líquen para proporcionar un marco teórico que refleja la fluidez y la interdependencia en la identidad humana. Las obras expuestas revelan la necesidad urgente de nuevas perspectivas sobre estos temas y demuestran cómo el arte y el diseño pueden fomentar la transición social.

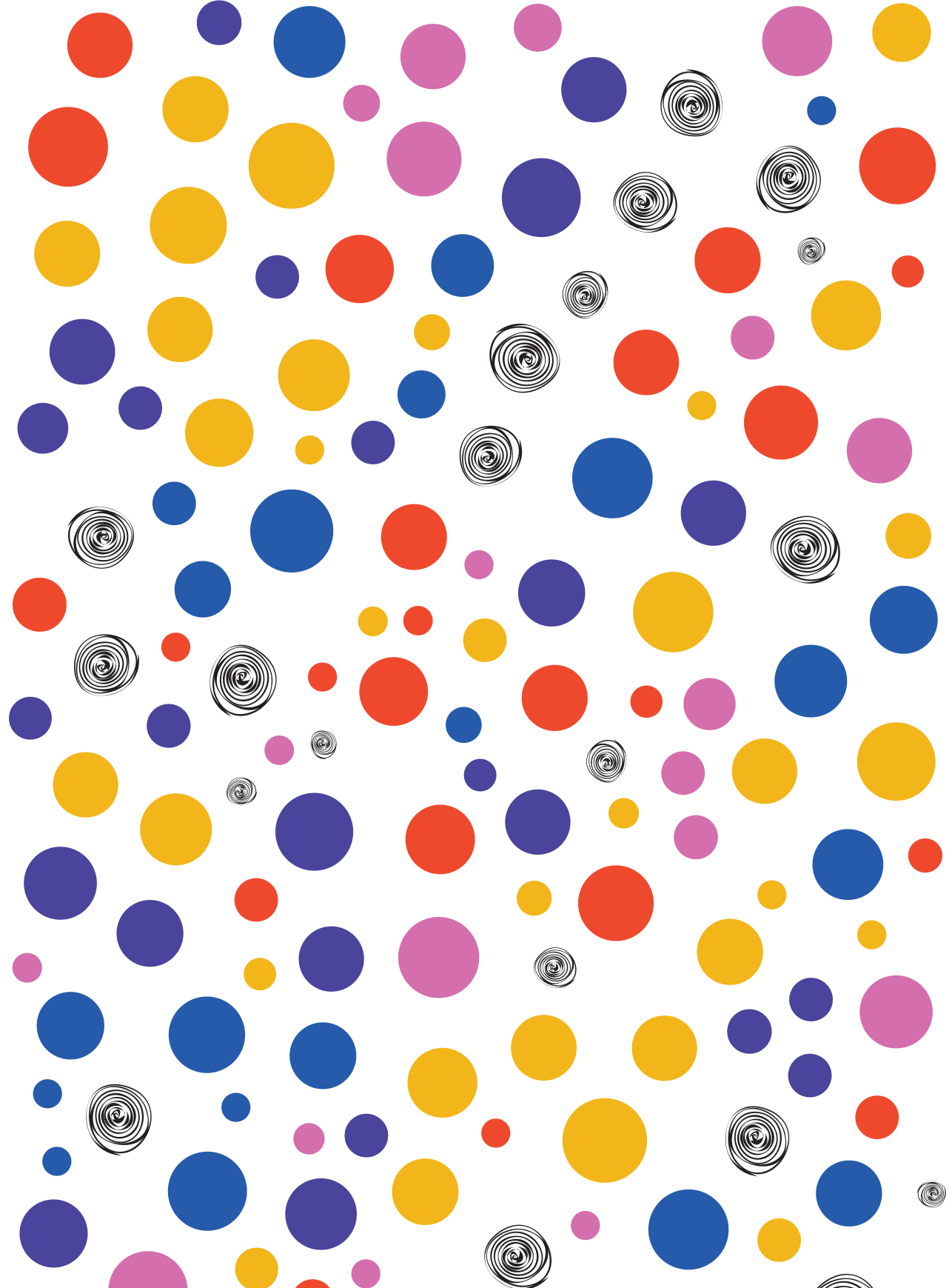
Es esencial que continuemos el diálogo interdisciplinario entre la filosofía, la biología y las ciencias sociales para mejorar nuestra comprensión de la identidad como un fenómeno dinámico y en evolución. Al adoptar el enfoque de la simpoiesis y la fluidez que observamos en los líquenes, podemos imaginar una sociedad más inclusiva, resiliente y celebratoria de la diversidad.

Al igual que los líquenes prosperan en la simbiosis, nuestras sociedades también pueden florecer mediante la interdependencia y la colaboración. Este artículo llama a un cambio de paradigma en la forma en que entendemos y abordamos la identidad, promoviendo una mayor inclusión y adaptabilidad en todos los aspectos de la vida social y el diseño.

REFERENCIAS

- Ahmadjian, V. (1993). *The Lichen Symbiosis*. John Wiley & Sons.
- Ávila, M. (2022). *Designing for interdependence: A poetics of relating*. Bloomsbury Visual Arts.
- Brown, A. M. (2017). *Emergent Strategy: Shaping Change, Changing Worlds*. AK Press.
- Butler, J. (1990). *Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity*. Routledge.
- Cadahia, L. (2020) "Líquenes, individuación y género: Una lectura simondiana de la performatividad de género"
- Chabot, P. (2013). *The Philosophy of Simondon: Between Technology and Individuation*. Routledge.
- Combes, M. (2013). *Gilbert Simondon and the Philosophy of the Transindividual*. MIT Press.
- Deleuze, G. (1968). *Difference and Repetition*. Columbia University Press.
- Fausto-Sterling, A. (2000). *Sexing the Body: Gender Politics and the Construction of Sexuality*. Basic Books.
- Halberstam, J. (2018). *Trans: A Quick and Quirky Account of Gender Variability*. University of California Press.
- Haraway, D. J. (1991). *Simians, Cyborgs, and Women: The Reinvention of Nature*. Routledge.
- Haraway, D. J. (2016). *Staying with the Trouble: Making Kin in the Chthulucene*. Duke University Press.
- Hawksworth, D. L., & Hill, D. J. (1984). *The Lichen-Forming Fungi*. Blackie.

- McCoy, P., & Rogers, R. D. (2022). *The mycocultural revolution: Transforming our world with mushrooms, lichens, and other fungi*. Microcosm Publishing.
- Nash III, T. H. (Ed.). (2008). *Lichen Biology*. Cambridge University Press.
- Piercey-Normore, M. D., & DePriest, P. T. (2001). Algal switching among lichen symbioses. *American Journal of Botany*, 88(8), 1490–1498.
- OpenAI. (2024). *ChatGPT (Septiembre 6, 2024)* [Large language model]. OpenAI. <https://chat.openai.com/chat>
- Schlanger, Z. (2024). *The Light Eaters: How the Unseen World of Plant Intelligence Offers a New Understanding of Life on Earth*. HarperAudio.

GÉNERO Y DIVERSIDAD

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE GÉNERO COMO OBJETIVO TRANSVERSAL EN LAS INSTITUCIONES

ADRIANA DÁVILA ULLOA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

¿ALARMAD@S? NO ES PARA MENOS, a nivel mundial nos encontramos alertas ante el desfase marcado por las iniciativas de la agenda de desarrollo sostenible del año 2015. Las metas planteadas debían subsanarse y crear acciones para visibilizar resultados en el año 2030, a seis años, no solo vemos que muchos de los objetivos no se cumplirán, sino que existen enormes brechas para consolidar oportunidades que nos permitan alcanzar la igualdad, tanto en ámbitos gubernamentales como institucionales.

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas (ONU):

Se tardará 300 años en acabar con el matrimonio infantil, 286 años en subsanar las lagunas de protección jurídica y eliminar las leyes discriminatorias, 140 años en que las mujeres estén representadas en pie de igualdad en puestos de poder y liderazgo en el lugar de trabajo y 47 años en lograr la igualdad de representación en los parlamentos nacionales. (ONU, n.d.)

El proyecto *Tránsito expresivo* (CyAD, 2024) es una ventana para la convergencia desde las instituciones de educación superior, que reafirma el compromiso social de la Universidad Autónoma Metropolitana por integrar acciones concretas del objetivo número 5 de los objetivos de desarrollo sostenible: “Lograr la igualdad de los géneros y empoderar a mujeres y niñas” (ONU, nd).

El alumnado participante se posiciona claramente marcando límites: Alejandra García “No somos objetos, somos personas con derechos”; Aidée Viridiana Esquivel “Tu voz tiene el poder”; Eva Aguilar Mendoza, “Nuestra Belleza es ser de México”; Marlene Antonia Hernández: “No más patriarcado”; Anónimo: “No soy hombre, ni mujer. Tampoco es de tu incumbencia”; mientras que, Keyla Durán es firme cuando cuestiona ¿Acaso importa?

Los carteles son manifestaciones contundentes de una generación con menos prejuicios y más rupturas, que conocen que su valía se encuentra en la diversidad. Esa que no se mide, que no se debería juzgar. Por ello, Ricardo Osorio, apunta: “Es a tu sociedad a la que le acomoda consumir lo ordinario. No me culpes”; mientras que Jorge Alejandro Palacios propone: “Hoy me niego aquello que me fue inculcado” e Ingrid Pineda resalta que “No es por moda”.

En las participaciones vemos cuestionamientos a siglos de opresiones y prohibiciones: Daniel Mazatl Rodríguez “¿Cuestionas la estética de los demás! ¿Y... la tuya?”; Sandra Becerril: “La biología nunca fue binaria”; Valeria Ximena Canedo, “El amor no distingue género ni especie”; Amy Atzin, “Los hombres no lloran”; Keyla Trinidad, “La expresión no se limita al lenguaje”; Miriam Lizbeth Velázquez, “Lo negro también brilla” y Araceli Noemi Zavala, “Duele reconocerse... pero duele más que te rechacen”.

Encontramos en esta convocatoria a un alumnado segurxs de sí, de su mente y de su cuerpo: Carlos Jesús Barreto “Pinto mi lienzo como quiero”; Javier Arriaga, “Creadora no Musa”; Victoria Arnauda “Libertad es ser tú mismx”; Enrique Antonio Espinosa “La belleza es interna”; Leonardo Lozada encuentra convergencias en la diversidad: “Diferentes géneros, mismos derechos”.

En este sentido se cuestionan percepciones: Fernando Guatemala, ¿Cuánto daño te hace ser un verdadero hombre?; ¿Soy lo que ves?; Yoana Hernández, ¿Entonces quién soy?; Alejandro

Adán Franco, “Una mujer artista es contestataria, rebelde e inconformista”.

Nuestro alumnado demuestra con cada propuesta que no tiene miedo a la denuncia: Valentina Arévalo, “Our existence is resistance”; Gihlda Barreiro, “Existimos porque resistimos”; María Fernanda Ponce, “Aunque quieran ocultar nuestro resplandor, nunca podrán apagarnos”; Efraín Yael García, “No más discriminación”; Mariana García, “Por todas las que no cumplieron su sueño de tener XV años”; Paola Desireé Reyes, “No al matrimonio infantil”; Vianey Reyes, “Hermanas Palestinas, hoy luchamos x ustedes porque ninguna mujer es libre hasta que todas lo seamos”; Maximiliano Fernando Sandoval, “Necesitamos más amor. Lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, intersexual, queer”; Ixchel Villa, “¡No te calles!”.

Asimismo, son una comunidad propositiva: Diana Janette Calzada, “Cambia el futuro, transforma los roles”; Diana Acosta, “Encuentra tu propio reflejo”; Paola Vianey Alejandre, “Mujer eres poderosa. Libérate del patriarcado”; Rafael del Ángel, “¡Lucha por expresarse! ¡Vive libre!; Luis Enrique Hernández, “Todos merecemos respeto”; Diego Eduardo Galicia, “Love me trans. También merecemos amor”; Miguel Ángel López, “No tengas miedo a ser diferente” y “Unidos en igualdad, invencibles en diversidad”; Elizabeth Morales, “Mujer, tu voz es la melodía, que transforma el silencio”; Rafael Omar Munguía, “Sé tú mism@, rompe las reglas”; Juan Jesús Ramírez, “Que la religión no quite mi libertad”; Rodrigo Ricárdez, “El juego ya cambió”; Karla Denisse Rodríguez, “Disfruta tu momento”; Ana Camila, “Culturas diversas, corazones unidos, construyendo un mundo más inclusivo”; Natalia Estefanía Saade, “Rebélate”; Eduardo Serna, “El futuro nos llama desde las raíces”; Fernando Torres, “Love is, the thing”; César Uribe, “La percepción de la belleza, conlleva inclusión”; Dominique Michelle Zarco, “Todos merece-

mos un lugar seguro. Amar y sentirnos amados”; Hugo Fernando Villegas, “Convertir el dolor en fuego”.

Que se acepta: Andrés Benítez, “Latidos libres”; Ilse Paulina Caballero, “El color de mi interior”; Carla Itzel “Tu estética es libertad”; María de Lourdes, “Nada ni nadie define quién soy”; Ana Belén Hernández, “No dejes que los estigmas de género alteren tu alma”; Luz Emilia García, “Eres arte bebé”; Víctor David Hernández, “Todes pueden”; Wendy Castillo, “Llegamos al mundo desnudos, el resto es drag”; Oscar Ceballos, “Tan iguales, tan únicos”; Kevin Jesús Hernández, “Mi género, mi identidad”; Alejandro Herrera, “Ser bisexual no significa que te has confundido”; Giovanna López, “Nunca dejo de fluir”; Jimena Lozada, “La flor que crece en la adversidad es la más bella de todas”; Cintya Alejandra, “Soy mi mejor versión de evolución”; Alexis Manuel Mejía, “Infinitas identidades, un mismo corazón”; Ivanna Medel, “Si luchar por mi libertad me hace PUTO, entonces soy PUTO, soy mariposa y vuelo”; Mario Montiel “Hombre-Mujer, ambas-ninguna. No importa soy una persona y merezco amar”; Ximena Paola Molina, “Ella vive aquí”; Valeria Ocampo, “Kualtsin siuatsin kej se tonati” (mujer hermosa como el sol); Jorge Alejandro Palacios, “Aceptarse es amarse”; Donovan Cristof Ramírez, “La belleza no tiene género”; Rodrigo Ricárdez, “Cada voz tiene valor”; Miguel Ángel Rodríguez, “Somos únicos, merecemos respeto”; Ariadna Malinaly Romero, “No, soy bella, con coma”; Isaac Daniel Vázquez, “Merezco ser, quien soy”; Dominique Michelle Zarco, “No tengas miedo a ser quien realmente eres” y Hugo Fernando Villegas quien cita a Marsha P. Johnson “Todos somos hermanos, hermanas, y seres humanos...”.

Que celebran su libertad, su voz y sus raíces: Mariana Mejía, “¡Viva México, Cabronas!”; Orlando Mera “Juntas somas más fuertes”; Cassandra Ambrosio, “El amor es cuestión de espíritus no de cuerpos”; Alejandro Palacios, “Unidos como la fuerza de

la naturaleza”; Renata Ramírez, “Tu identidad no define tu dignidad”; Charbel Ronquillo, “Orgullo Queer”; Moisés Ruiz, “Explora tu identidad, refleja tu esencia” o bien, “Brillando en la diversidad”; Nizanayeri Santiago, “Vuela sin miedo, Empoderada hacia la libertad”; José Aaron Segura, “Este mundo gris está lleno de color”; Samantha Soto, “Flores diversas de un mismo jardín”; Adriana Jocelyn Teuclí, “Hay belleza en la diversidad”; Cristian Armando Torres, “Todos venimos de la tierra, todos vamos a la tierra”; Cintya Alejandra Martínez, “Soy dueño y creador de mi propia realidad”.

Esta propuesta estética-narrativa de género y diversidad concentra el llamado de los 167 carteles en un contundente “Respeto” que reclama Jéssica Lizbeth González en su cartel. Mientras que el de Amelí Desireé Méndez destaca “Diversidad”, inherente en una universidad como la UAM, que como institución deberá atender de manera transversal que ambos llamados se materialicen en acciones que cierren las brechas de género. También es necesario que se garanticen la seguridad, la educación y se dote a nuestro estudiantado de las fortalezas necesarias para su desarrollo seguro y pleno.

Por último, quisiéramos reiterar que el proyecto inter-departamental N-600 Estéticas, Tecnología y Género, impacta directamente en una de las 170 acciones que promueve la oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la cual propone “Integrar la igualdad de género en la formación y la educación” (UNOG, 2018). Finalmente, una de las consecuencias de esta integración en nuestra división de Ciencias y Artes para el Diseño es que la misma comunidad demanda oportunidades de igualdad para expresarse, organizarse y gestionar, tanto en su propia educación, como en su representación.

REFERENCIAS

- CyAD. (2024). *Carteles*. Tránsito Expresivo (Estética-Género-Diversidad). <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/#>
- ONU. (n.d.). *Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas*. Objetivos de Desarrollo Sostenible. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/>
- United Nations Department of Economic and Social Affairs. (2023). *Informe de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2023: Edición especial*. UN.
- UNOG. (2018, August 30). *170 acciones diarias para transformar nuestro mundo*. Sustainable Development. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wp-content/uploads/sites/3/2018/08/170Actions-web_Sp.pdf

APOLOGÍA DEL SER HUMANO A UNA SOLA VOZ: VIVENCIA DE LA IDENTIDAD PERSONAL Y SU DIVERSIDAD

LIZETH VARGAS PONCE

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

DESDE LOS PRIMEROS MODELOS EDUCATIVOS occidentales que tienen sus raíces en la antigua Grecia, se imperó dentro del ámbito académico el preocuparnos por el pensamiento, por fomentar la insaciable curiosidad y el deseo de conocer, es decir se potenciaron el pensamiento racional y sistémico. Aunado a lo anterior también nos heredaron grandes aportes que hicieron desde la parte sensible a las ramas artísticas, que hoy en día seguimos apreciando y vivenciando. A pesar de ser elogiados, estos enfoques se solidificaron en una forma de conservadurismo rígido que transformaba la enseñanza en un proceso repetitivo y memorístico, descuidando las diferencias individuales del estudiantado y reprimiendo cualquier impulso creativo o original que pudieran tener.

A lo largo de la historia, afortunadamente, se ha logrado superar la represión de la creatividad en la formación de los estudiantes, gracias a las diversas formas en que los individuos dedicados al arte han encontrado para expresarse y liberar su creatividad. Esto ha dado pie a que en la docencia permitamos que las alumnas, los alumnos y les alumnas puedan expresar su originalidad en cada pieza creada, tal es el caso de los carteles realizados por cada concursante de la UAM inscritos en "Transito expresivo. Estéticas, género y diversidad" motivo e inspiración de este artículo. Y es que como docentes en esta época no es suficiente el crear y hacer una clase basada en contenidos que

podemos enseñar, es nuestro deber reconocer la individualidad de los seres humanos que están cohabitando en el aula.

En este texto haremos una defensa del por qué permitirnos ser, seres de humanidad-docentes y estudiantes- en un contexto educativo que promueva un ambiente de cultura de paz, provocará que cada participante del sistema educativo exprese desde todas las formas y colores reconocibles su identidad, partiendo de su individualidad. Reconocemos cómo la diversidad y las diferencias que encontramos en el estudiantado, es la muestra del valor intrínseco del ser humano.

Para quienes tenemos la responsabilidad de estar frente a un grupo de jóvenes estudiantes de arte en el siglo XXI necesitamos replantearnos nuestra metodología para impartir las clases. Las alumnas, los alumnos y les alumnas de esta época tienen necesidades, circunstancias y características que antes no eran reconocidas, no porque estas no existieran, sino porque aún no eran nombradas, ni visibilizadas. Ellos, ellas y ellos han entrado en una lucha por reconocerse y que les reconozcamos su diversidad.

La diversidad es una de las características fundamentales del ser humano, desde sus inicios la humanidad ha sido un mosaico de culturas, lenguas, creencias y formas de vida. Esta variedad no sólo enriquece nuestras experiencias, sino que también plantea desafíos y oportunidades que han moldeado nuestra historia. La diversidad cultural manifestada en las formas de expresión artística amplía nuestra comprensión del mundo y fomenta el respeto y la tolerancia. Es desde ahí que las formas de apreciación y sobre todo expresión artística permiten al estudiantado manifestar no sólo esta diversidad cultural, sino la diversidad personal que constituye el eje de la posibilidad del ser. Y es que, aunque compartimos como seres humanos generalidades biológicas, sociales, culturales, políticas, el poder

reconocernos como individuos únicos e irrepetibles permite valorarnos con toda nuestra potencialidad.

La relación entre diversidad e identidad es fundamental para comprender la complejidad del ser humano y sus interacciones en el mundo. Cada individuo y grupo cultural posee una identidad única moldeada por diversos factores entre ellos la etnicidad, la cultura, la religión y la experiencia personal; esta identidad se ve enriquecida y a la vez desafiada por la diversidad que nos rodea.

El cuestionamiento cotidiano de cómo se sienten mis alumnas, mis alumnos, mis alumnas, será fundamental para crear vínculos que nos permitan acercarnos desde el respeto y la empatía de saber que estoy tratando con otro ser humano, que ya no solo necesita desarrollar su parte racional y sensible durante una clase, sino descubrir su identidad, identificarla, expresarla y visibilizarla, desde la aceptación propia que le permita dirigirse por el mundo con seguridad de saber quién es, por lo que a partir de esto esté en condiciones de exigir el derecho que, por ser humano, humana, humane, merece.

El estudiantado al igual que nosotros las, los y les docentes somos un todo, una suma de todas las partes: mente, cuerpo, emociones, identidad, sexualidad, ideologías, historia personal, familiar, entre muchos otros aspectos que forman parte de la complejidad que es el ser humano. Esta complejidad del ser humano implica una combinación única de características biológicas, psicológicas y sociales que nos distinguen de otras especies. Esa complejidad lleva a una autoconciencia de las emociones, el lenguaje y la comunicación, que nos permite adaptarnos, muchas veces sin respetar lo que somos, solo por pertenecer y que invalida nuestro ser.

El permitirse ser es una expresión que encapsula la idea de aceptar y abrazar nuestra propia existencia, nuestra identidad y

emociones sin juicios ni limitaciones; este concepto es fundamental para el crecimiento personal y la autenticidad que le va a permitir al alumnado serse fiel, actuar con los propios, valores, creencias y emociones sin tratar de cubrir expectativas sociales impuestas.

Para ello el profesorado debemos guiar y apoyar a nuestras alumnas, alumnos y alumnas para acompañarles en la libertad de ser permitiéndoles entrar en un proceso de búsqueda de autoconocimiento, aceptación e integración de su persona.

1. Autoconocimiento: deberán entrar en un momento de introspección para ubicar su verdadera esencia, descubriendo sus fortalezas, sus debilidades y sus áreas de oportunidad.
2. Aceptación: implica reconocer y valorar quiénes son en términos de sus experiencias y creencias, puede abarcar diversos aspectos como la identidad de género o la orientación sexual.
3. Integración: se refiere al proceso de armonizar diferentes aspectos de la identidad para lograr una comprensión completa de su persona, implica unir emociones, pensamientos, valores; permitiéndose vivir de una manera auténtica y coherente.

Estos 3 elementos suelen estar influenciados por el entorno social, familiar, y escolar y son esenciales para el bienestar emocional y la salud mental que permite a nuestras alumnas, alumnos y alumnas vivir de manera auténtica y libre de juicio.

Por lo tanto, nuestra tarea como personal docente frente a grupo en este momento es: deconstruirnos. La deconstrucción del profesorado es inminente para eliminar ideologías de género arcaicas, que solo nos desvinculan de las nuevas generaciones de estudiantes. Ellas, ellos y ellos necesitan profesoras y profesores comprometidos para generar libertad de expresión, con

respeto a las diversidades individuales desde un lugar seguro para permitirnos Ser en conjunto al unísono en el hecho educativo y en el arte.

Como mencionamos al inicio del texto los procesos de enseñanza aprendizaje han ido evolucionando según cada cultura y nos han presentado diversos desafíos y cambios, sobre todo, a las personas que nos tocó enseñar y que no sabemos qué situación nos llevó a estar ahí, ejerciendo el rol de maestra, maestro, profesora, profesor, guía, acompañante, facilitador o como lo queramos llamar. Hemos descubierto que algunas, algunos y algunas accedimos a enseñar por convicción, por la decisión de querer cambiar el mundo y la sociedad, a través de la educación.

Las, los y les docentes que estamos convencidos de la deconstrucción marcaremos una diferencia personal y en nuestro alumnado, porque les motivaremos a pensar, a hacer y a ser. Podríamos decir que, con la deconstrucción de la docencia, dejaremos huella permanente en la vida de las, los y les estudiantes, porque les invitaremos a expresar su identidad a partir de su diversidad. Y es que, la mezcla de la educación y el arte es tan atractiva para la humanidad, que es imposible resistirnos; esta dupla nos permite SER, ser haciendo, ser creando.

El profesorado que estamos comprometidos con el cambio de una educación de humanidad nos entregamos con pasión al trabajo, tanto, que nos permitimos conectar con las materias que impartimos, mostrando con profunda libertad lo que somos, compartimos en el aula nuestro sentir, nuestro pensar y nuestro ser.

La docencia no es un trabajo fácil como algunos lo creen. Nuestros salones son como un segundo hogar para todas las personas que convivimos en ese espacio; a veces durante nuestra vida académica pasamos más tiempo en la escuela que en nuestras casas, de ahí la importancia de permitirnos ser, tal

cual. Tenemos vidas humanas en nuestras manos, todo lo que digamos o hagamos será observado y absorbido por nuestras alumnas, alumnos y alumnas, quienes son la esencia de nuestro trabajo y estamos al servicio de su aprendizaje.

La educación y el arte nos eligieron para expresar lo que somos, seres humanos con identidades diversas.

La educación y el arte se entrelazan en un baile eterno que nos invita a SER en plenitud, a expresar nuestra humanidad en toda su diversidad y complejidad. Como docentes comprometidos con el cambio y la evolución, tenemos la responsabilidad de guiar a nuestros estudiantes en el camino hacia la autoaceptación, la integración y la expresión auténtica de su ser. En este diálogo entre diversidad e identidad, en este espacio donde la libertad de expresión y la deconstrucción se entrelazan, se forja el futuro de una educación más humana, inclusiva y enriquecedora para todos los seres que participamos en ella.

CARTELES SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL Y EL IMPACTO EN DIVERSOS CONTEXTOS

OSCAR ANTONIO MANZANARES BETANCOURT

ROMÁN ANSELMO MORA GUTIÉRREZ

YADIRA ALATRISTE MARTÍNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

EL DISEÑO DE CARTELES MOSTRADOS en esta publicación sobre diversidad sexual es un tema crucial en la promoción de una sociedad más inclusiva, respetuosa y consciente de la pluralidad de identidades de género y diversidades sexuales. La muestra tiene un alcance amplio y desempeña un papel clave en la educación y sensibilización sobre la diversidad sexual en una variedad de contextos. A lo largo de esta apreciación, se abordará su impacto desde múltiples perspectivas, incluyendo la educativa, la social y la política, así como sus limitaciones y desafíos.

EL IMPACTO EDUCATIVO DE LOS CARTELES SOBRE DIVERSIDAD SEXUAL

Uno de los principales impactos es su capacidad para educar. En sociedades donde la educación formal sobre género y sexualidad a menudo es insuficiente o está plagada de prejuicios, estos carteles ofrecen una herramienta accesible para la difusión de información clave. Al presentar conceptos básicos de una manera visual y comprensible, pueden llegar a personas de todas las edades y

niveles de conocimiento, haciendo que temas como la identidad de género y la orientación sexual sean más fáciles de entender.

Estos carteles cumplen un papel fundamental en entornos educativos como escuelas y universidades, donde la diversidad sexual aún puede ser un tema de controversia. A menudo, los currículos escolares no abordan de manera adecuada la realidad de las personas LGBTQ+ (lesbianas, gais, bisexuales, transgénero, queer, entre otras), lo que deja a estudiantes y docentes sin una guía clara para comprender y respetar estas identidades. Los carteles, al estar presentes en pasillos, salones de clase o zonas comunes, sirven como recordatorios visibles de la necesidad de inclusión, al mismo tiempo que ofrecen definiciones claras y accesibles de términos importantes como “cisgénero”, “transgénero”, “no binario” y “asexual”.

Más allá de la definición de términos, los carteles también fomentan el respeto y la empatía al resaltar la importancia de valorar a las personas por quienes son, sin importar su orientación sexual o identidad de género. Esto es particularmente importante en contextos donde la discriminación basada en la sexualidad o el género aún es prevalente. Al visibilizar la diversidad, los carteles desafían las narrativas tradicionales y promueven una cultura de respeto e igualdad.

EL IMPACTO SOCIAL Y CULTURAL DE LOS CARTELES

Vivimos en una sociedad donde los medios visuales y las imágenes juegan un papel preponderante en la forma en que entendemos el mundo y nuestras interacciones sociales tienen un impacto profundo en la cultura y las dinámicas sociales. Además de ser una poderosa herramienta para cambiar actitudes y percepciones hacia las personas LGBTQ+ en donde muchas veces han sido invisibilizadas o estigmatizadas en la cultura dominante.

Estos ejemplos, celebran la diversidad sexual, no solo visibilizan estas identidades, sino que también crean espacios seguros y afirmativos donde las personas se sienten validadas y aceptadas. Por ejemplo, en eventos como marchas del Orgullo LGBTQ+, los carteles desempeñan un papel importante al reforzar el sentido de comunidad y orgullo por las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. En varios eventos, a menudo son acompañados por carteles y pancartas, ayudan a normalizar la presencia LGBTQ+ en el espacio público y ofrecen una oportunidad para educar a las personas que no forman parte de la comunidad sobre sus batallas.

El impacto social de estos carteles se extiende a su capacidad para desafiar los estereotipos y prejuicios. La representación visual es clave para cambiar percepciones, además un cartel bien diseñado que muestre la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+ (en términos de raza, etnia, edad, orientación sexual, expresión de género, etc.) puede ayudar a romper con las ideas monolíticas que algunas personas puedan tener sobre qué significa ser parte de esta comunidad. Esto es especialmente relevante cuando hablamos de la interseccionalidad, es decir, la manera en que diferentes identidades (género, raza, clase, etc.) se cruzan y afectan la experiencia de las personas. Los carteles inclusivos pueden resaltar estas intersecciones y, en consecuencia, fomentar una comprensión más rica y matizada de las identidades LGBTQ+.

EL IMPACTO POLÍTICO Y ACTIVISTA

Los carteles sobre diversidad sexual también tienen un impacto político significativo. En contextos donde las identidades LGBTQ+ han sido sistemáticamente oprimidas o marginadas, estos carteles se convierten en una forma de resistencia visual. Pueden ser

vistos como una declaración pública a favor de los derechos humanos y la igualdad, y a menudo están vinculados a movimientos sociales más amplios que luchan por el reconocimiento y la protección legal de las personas LGBTQ+.

Por ejemplo, en países donde las personas LGBTQ+ aún enfrentan discriminación legal o violencia institucional, los carteles que promueven la diversidad sexual pueden ser percibidos como una declaración audaz en contra de la opresión. Estos carteles, educan y sirven como símbolos de desafío frente a sistemas que perpetúan la homofobia, la transfobia y otras formas de discriminación. En este sentido, la presencia de carteles sobre diversidad sexual en el espacio público puede ser un acto político que desafía las normas sociales y legales que buscan limitar los derechos de las personas LGBTQ+.

Asimismo, las diferentes representaciones visuales juegan un papel importante en la movilización de personas a favor de la igualdad durante las protestas y manifestaciones. Los carteles son herramientas cruciales para articular demandas de justicia social, igualdad y derechos humanos. Al mismo tiempo, ayudan a visibilizar las causas LGBTQ+ en el discurso público, lo que es esencial para generar cambios a nivel institucional y legislativo.

INFLUENCIA EN LA EDUCACIÓN EN MÉXICO

La muestra de carteles en esta publicación promueve la inclusión y la diversidad de género en distintos niveles educativos. Uno de los principales objetivos es sensibilizar a la comunidad educativa sobre la importancia de respetar las identidades de género y orientaciones sexuales diversas. En un país donde la enseñanza formal en estos temas es aún limitada, este medio de comunicación se convierte en una herramienta accesible y visualmente atractiva que permiten abordar de manera visual la diversidad de

género en contextos escolares. La muestra ha sido expuesta en algunos espacios importantes de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Unidad Azcapotzalco, pero deben buscarse nuevos foros de exposición para invitar a la reflexión de toda la comunidad educativa de nuestra casa de estudios.

Estos mensajes incluidos en esta muestra pueden transformar nuestros entornos, promoviendo una cultura de respeto y empatía. El alumnado puede ver reflejadas las definiciones y representaciones de diversas identidades de género y orientaciones sexuales, como “transgénero”, “no binario” o “asexual”, pues se genera una mayor visibilidad y validación de estas identidades. Esto es crucial, porque los hace sentirse aceptados y comprendidos en su proceso de autodescubrimiento, evitando que experimenten el aislamiento que muchas veces conlleva el desconocimiento o la falta de representación en el ámbito educativo.

El impacto de los carteles realizados por el alumnado no solo se limita a la comunidad universitaria, sino que también se extiende al ámbito familiar y social, lo que incluye sus hogares y comunidades. Este efecto multiplicador es clave en la creación de sociedades más abiertas y comprensivas. A través de los carteles, se normaliza la conversación sobre estos temas, desafiando los prejuicios y las ideas preconcebidas que existen en muchos sectores de la sociedad mexicana. Además, estas representaciones gráficas pueden ser una poderosa herramienta política y activista. En un contexto en el que las personas LGBTQ+ aún enfrentan discriminación y violencia, estos carteles actúan como símbolos de resistencia y de lucha por los derechos humanos. Su presencia en el espacio público o educativo puede ser interpretada como una declaración clara de apoyo a la igualdad de derechos y un rechazo a cualquier forma de opresión basada en la identidad de género o la orientación sexual.

Para maximizar su impacto, es necesario que se complementen con iniciativas más profundas de formación y diálogo, no es suficiente que estos materiales estén presentes; es fundamental que estén acompañados por programas educativos que fomenten la discusión y el entendimiento de la complejidad de las comunidades LGBTQ+. Solo a través de una educación integral y continua será posible construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde la diversidad de género y sexual sea respetada y valorada en todos los ámbitos, comenzando por nuestros contextos educativos.

DESAFÍOS Y LIMITACIONES

A pesar de su impacto positivo, los temas representados sobre diversidad sexual también enfrentan desafíos y limitaciones. Uno de los principales problemas es que su efectividad depende del contexto en el que se presenten. En sociedades o comunidades donde la homofobia y la transfobia están profundamente arraigadas, estos carteles pueden ser rechazados, vandalizados o ignorados. Además, su presencia puede provocar reacciones adversas, como discursos de odio o violencia en contra de la comunidad LGBTQ+. En este sentido, es fundamental que la promoción de estos vaya acompañada de un esfuerzo más amplio para educar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de la diversidad y el respeto por los derechos humanos.

Otro desafío es que, aunque los carteles pueden ser una herramienta efectiva para introducir a las personas a conceptos de diversidad sexual, a menudo no son suficientes para generar un entendimiento profundo. La naturaleza visual y concisa de estos implica que no siempre pueden abordar la complejidad de las experiencias vividas por las personas LGBTQ+. Por ello, es importante que sean representados y complementados con

otras formas de educación y sensibilización, como talleres, seminarios y discusiones abiertas.

Además, es esencial que los carteles sean inclusivos y representen la diversidad dentro de la comunidad LGBTQ+. En algunos casos, pueden enfocarse en una representación limitada de esta diversidad, dejando de lado a grupos marginados dentro de la propia comunidad, como las personas transgénero, intersexuales, no binarias, o las personas LGBTQ+ de color. La inclusión en estos no debe ser superficial, sino que debe reflejar las múltiples formas en que las personas experimentan su identidad de género y orientación sexual.

CONCLUSIONES

La muestra de carteles en esta publicación no solo sirve como medio de información, sino también como símbolo de resistencia y solidaridad, recordándonos que la lucha por los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su identidad de género u orientación sexual, es una lucha por los derechos humanos; además tiene un impacto significativo en los diferentes ámbitos ya mencionados como la educación, la cultura y la política. Por lo tanto, son herramientas efectivas para promover el respeto, la inclusión y la igualdad son una forma de desafiar estereotipos y prejuicios. Para maximizar su efectividad, ejercicios como este, deben ser parte de un esfuerzo más amplio que incluya la educación formal, el activismo y la promoción de políticas inclusivas. Aunque enfrentan desafíos y limitaciones, su capacidad para visibilizar y normalizar las identidades LGBTQ+ es invaluable. En última instancia, las diferentes representaciones visuales sobre el tema tienen el poder de transformar actitudes, romper barreras y contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva para todas, todes y todos.

GRÁFICA DE RESISTENCIA: PERFORMATIVIDAD Y DESORIENTACIÓN

PAULO CÉSAR PORTILLA TIRADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

ESTE TRABAJO BUSCA ANALIZAR CÓMO la gráfica del cartel y el mural tiene el potencial de cuestionar y dismantelar las construcciones sociales de género a través de los conceptos de performatividad y desorientación, para explorar cómo estas piezas gráficas no sólo visibilizan identidades marginadas, sino también desestabilizan las expectativas normativas. Ambos enfoques permitirán profundizar en el análisis de cómo el arte visual puede actuar como un medio de resistencia y transformación social.

La gráfica de murales y carteles ha sido históricamente una potente herramienta de comunicación utilizada en diversos contextos para transmitir mensajes con trasfondo político, social y cultural. Las cualidades formales y expresivas de estos formatos, además de ofrecer una oportunidad notable para que las y los estudiantes de diseño exploren los conocimientos adquiridos durante sus estudios universitarios, les permite expresar su punto de vista con respecto a la construcción de su identidad y cómo la manifiestan a través de una imagen. Ejemplo de ello es la exposición de carteles Tránsito Expresivo (Estética-Género-Diversidad), ejercicio que permite un diálogo por medio de estas piezas gráficas, que no sólo tienen la responsabilidad de

comunicar ideas o mensajes, sino también de generar una reflexión visual en el espectador, transformando la simple observación en un proceso de interpretación y pensamiento crítico.

En la actualidad en nuestra universidad, las discusiones sobre el género y la inclusión ocupan un lugar central en la vida académica, lo que convierte a estas piezas visuales como un medio visual de resistencia frente a las normas establecidas. Un ejemplo en este sentido son los murales hechos durante el paro estudiantil de 2023, convocado para exigir atender y erradicar la violencia de género, son una muestra contundente del poder de la gráfica como herramienta de denuncia y transformación social.

Estas intervenciones, no sólo expresaron el descontento frente a la situación, sino que también se convirtieron en espacios de memoria y resistencia. Los murales capturaron la voz colectiva del movimiento estudiantil, reclamando un cambio profundo. En ellos, el arte se entrelaza con la acción política, evidenciando que las imágenes pueden ser más que simples representaciones: son actos de resistencia que reconfiguran el espacio público y contribuyen al debate sobre justicia e igualdad.

DESARROLLO

Butler (1990) sugiere que el género es una construcción social performativa, recreada a través de la repetición de actos normativos. Bajo esta premisa, la gráfica puede ser entendida como actos performativos que visualmente presentan nuevas maneras de pensar sobre el género, resistiendo las normas tradicionales que definen las identidades. Esta performatividad gráfica, además de permitir desafiar dichas construcciones, también proporciona un espacio para la autoexpresión y la reafirmación de la agencia individual.

Butler también sostiene que la performatividad del género no es un reflejo de una identidad interna preexistente, sino el resultado de la repetición constante de actos normativos que construyen y sostienen las nociones de lo que significa ser hombre o mujer en una sociedad. En este sentido, la gráfica se puede entender como intervenciones performativas que no sólo cuestionan, sino que interrumpen y reconfiguran esos actos normativos. Al visibilizar identidades no normativas y desafiar las concepciones tradicionales de estas piezas gráficas desestabiliza la noción de género como algo fijo y esencial.

Esta gráfica al ser actos repetidos en el espacio público tiene el potencial de subvertir las expectativas sobre lo que significa el género, abriendo el camino para nuevas formas de existir y ser reconocidos fuera de las categorías tradicionales. Así, no sólo comunican un mensaje, sino que son en sí mismos actos performativos que reescriben las reglas de género, dando lugar a una reflexión crítica sobre las normas que rigen las identidades.

Por su parte, Ahmed (2006) introduce el concepto de desorientación sugiriendo que desorientarse frente a las normas establecidas puede abrir nuevos caminos para ver y experimentar el mundo. La desorientación implica un “desajuste” frente a lo que se considera normativo, generando nuevas formas de relacionarse con el entorno y los cuerpos. En el contexto del cartel, la desorientación se manifiesta cuando el espectador es confrontado con imágenes o mensajes que desafían las expectativas tradicionales de género, lo que puede llevar a una reconfiguración de cómo entendemos la identidad: carteles que presentan cuerpos no normativos, identidades no binarias o expresiones de género fluidas generan una ruptura con el marco visual y conceptual esperado, creando un espacio de resistencia al obligar al espectador a replantear sus propias nociones sobre el género .

La visibilidad y la desorientación actúan juntas como fuerzas que desafían el statu quo. Según Ahmed (2017), la visibilidad es una forma de resistencia porque permite que los cuerpos e identidades marginadas sean vistas y reconocidas en espacios donde históricamente han sido invisibilizados. Al visibilizar cuerpos y prácticas que no encajan en el binario de género, los carteles crean una “desorientación visual” que perturba la expectativa normada, lo que puede generar una apertura a nuevas formas de entender y experimentar el género. La desorientación no sólo es un choque momentáneo, también es una oportunidad para reconsiderar las estructuras que dictan cómo se debe percibir el género.

Otro ejemplo de esta dinámica son los carteles utilizados en las marchas feministas y del orgullo LGBTI donde por medio de un mensaje con tipografía hecha a mano, los cuerpos e identidades representadas desafían las normas de género y hacen un acto de denuncia. Estos carteles, creados con una estética deliberadamente cruda y artesanal, refuerzan la idea de que la identidad es algo fluido y en constante construcción, alejándose de los patrones visuales y conceptuales convencionales. La tipografía hecha a mano, lejos de la perfección industrial, simboliza la naturaleza personal y colectiva de estas luchas, subrayando que tanto el mensaje como el medio son actos de resistencia.

Además, el uso de estas estéticas informales también es una declaración política en sí misma: al rechazar los estándares estéticos tradicionales, estos carteles cuestionan no sólo las normas de género, sino también las normas culturales y artísticas que definen qué es aceptable o valioso en el espacio público. En este sentido, el arte gráfico además de comunicar el descontento también reconfigura el espacio visual para incluir cuerpos e identidades que antes han sido marginados o invisibilizados.

CONCLUSIONES

La gráfica como medio de resistencia frente a las normas de género, ofrece una poderosa herramienta de visibilización, agencia y desorientación. A través de la performatividad gráfica, el diseño desafía las construcciones sociales y crea espacios de autoexpresión y desestabilización de lo normativo, obligando al espectador a reconsiderar sus percepciones. Las ideas de Butler sobre la performatividad y el concepto de desorientación de Ahmed se entrelazan para mostrar cómo los carteles pueden actuar como una fuerza transformadora, tanto al visibilizar identidades marginadas como al desorientar las expectativas normativas de género.

La capacidad del diseño gráfico para actuar como catalizador del cambio social subraya la importancia de integrar la perspectiva crítica de género en la formación de estudiantes de diseño. A través de ejercicios como la Exposición de Tránsito Expresivo o la UEA optativa de Estudios de Género, las y los estudiantes no sólo aprenden a dominar herramientas técnicas, sino que también desarrollan una conciencia social crítica, capaz de cuestionar y desafiar las normas hegemónicas. La creación de imágenes que cuestionen las expectativas normativas sobre el género y la identidad permite que los estudiantes contribuyan activamente a la transformación de su entorno inmediato y a la ampliación de los horizontes discursivos.

En última instancia, esta investigación sugiere que la gráfica de resistencia no es sólo una reacción ante un problema puntual, sino una forma de pedagogía social que educa tanto a profesores y estudiantes. La performatividad y la desorientación, cuando se manifiestan a través del arte gráfico, además de cuestionar las nociones tradicionales de género también generan un espacio para el cambio y la reconfiguración del imaginario colectivo. De este modo, el arte visual se consolida como

un agente activo en la lucha por la equidad, demostrando su capacidad para reorientar percepciones, generar diálogo y, en última instancia, contribuir a la construcción de una sociedad más justa e inclusiva.

REFERENCIAS

- Butler, J. (1990). El género en disputa: el feminismo y la subversión de la identidad. Paidós(Ed.), Barcelona.
- Ahmed, S. (2006). Fenomenología Queer: orientaciones, objetos, otros. Ediciones Bellaterra(Ed.), Barcelona.
- Ahmed, S. (2017). Living a feminist life. *Contemporary Political Theory*, 18, 125–128.

IDENTIDADES

ALMA OLIVIA LEÓN VALLE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

EN ESTE SIGLO, SE OBSERVA una mayor apertura hacia la diversidad que representa la comunidad LGBTQ+, y parece haber un aparente respeto hacia personas con orientaciones sexuales que difieren de las tradicionalmente aceptadas por una sociedad más acostumbrada a los estándares convencionales. Sin embargo, persiste la resistencia a explorar el tema para comprender mejor al menos una parte del espectro que conforman las orientaciones e identidades de los seres humano. Comúnmente se ha creado una confusión entre los términos “preferencia u orientación sexual” e “identidad de género”, incluso a menudo se juzga a las personas basándose en su expresión de género —como la vestimenta, el maquillaje, las posturas y los movimientos corporales, o su apariencia física en general—, aspectos que no definen necesariamente si una persona se asume como hombre o mujer, ni su orientación sexual, sea esta heterosexual, homosexual, bisexual o inclusive asexual. Este juicio superficial omite la riqueza y la complejidad de la identidad humana, subrayando la necesidad de una comprensión más profunda y empática que trascienda las apariencias.

Hablar de conceptos como sexo biológico, orientación sexual, identidad de género, identidad sexual y expresión de género suelen pensarse como dos únicas opciones: lo masculino y lo femenino. Sin embargo, existen muchos más matices de cada uno de ellos.

Para poner un poco en contexto sobre lo antes mencionado con respecto al desconcierto que representan la infinidad de términos que abarcan las distintas condiciones que puede estar experimentando una persona, se puede definir en general que la preferencia u orientación sexual se refiere a la atracción emocional, romántica o sexual hacia otras personas, de diferente o su mismo sexo. Identidad de género es la percepción interna y personal del propio género, que puede o no coincidir con el sexo asignado al nacer. Incluye ser hombre, mujer, no binario, entre otros.

La falta de educación inclusiva que aborde de manera efectiva y respetuosa la diversidad de género contribuye a perpetuar mitos y malentendidos sobre la transexualidad. Esto puede fomentar prejuicios y hostilidad hacia la comunidad trans.

Las expresiones en los carteles presentados en esta edición del concurso “Tránsito expresivo. Estéticas, género y diversidad” reflejan la exigencia de una generación de jóvenes que desean ser respetados y visibilizados por su esencia humana, por su propio valor como individuos que sienten, piensan y actúan no importando lo heterogéneo de su género o preferencias. Las propuestas que presentan a modo de carteles reflejan en su mayoría, un mensaje de apoyo solidario entre ellos mismos, animándose a liberar su sentir, romper miedos y transformar su vida. Propuestas con mensajes en apariencia dirigidos a su propia generación, sino que representan un ejemplo de valentía y alza de voz que inspirará a generaciones anteriores que han vivido con el peso de una sociedad que ha preferido mantenerlos ocultos.

Hemos seleccionado entre los temas expuestos en la serie de carteles, los que se refieren a la identidad de género por considerarlo uno de los casos más difíciles de comprender y de manejar por los mismos jóvenes trans, tanto internamente como en su círculo social, esto aunado a que las personas transgénero en México enfrentan altos niveles de violencia y discriminación. Informes

de organizaciones de derechos humanos indican que México tiene una de las tasas más altas de violencia letal contra personas trans en el mundo. Esta violencia a menudo está impregnada de prejuicios culturales y falta de protección legal adecuada.

“No es por moda” un cartel que sintetiza la idea de forma favorable y da muestra de un buen manejo de elementos que funcionan en un perfecto sistema. La cinta que lleva los colores de la bandera trans ¿envueltos? en las manos como un elemento estético y acorde a una original propuesta de moda, logra un dinamismo que induce el recorrido del ojo hacia un recorrido por el espacio compositivo hasta llegar a la información útil. Un mensaje que responde a un pensamiento recurrente de personas que piensan que identificarse de cierta manera es una idea propia de los tiempos que vivimos, de la inmadurez propia de la juventud y que será algo pasajero. Decía Roland Barthes que la moda no es una narrativa sobre estilos, es una herramienta ideológica que refuerza valores culturales y estructura jerarquías sociales, haciendo que lo contingente parezca natural y lo construido parezca inherente a la naturaleza humana, la moda genera mitos que refuerzan ciertas ideas culturales o estéticas.

Ser hombre o mujer transgénero no es una moda, es una frase que subraya la importancia de reconocer la identidad transgénero como una vivencia genuina y profunda, y no como una tendencia pasajera influenciada por modas culturales o sociales. Este enfoque destaca que la identidad de género de una persona es un aspecto intrínseco de su ser, no elegido casualmente ni susceptible a cambiar conforme las tendencias. Al afirmar esto, se busca validar y respetar la experiencia transgénero, enfatizando que merece el mismo reconocimiento y protección que cualquier otra identidad de género. Además, esta idea invita a una reflexión más amplia sobre cómo la sociedad comprende y apoya a las per-

sonas transgénero, promoviendo un diálogo que trasciende los estereotipos y se enraíza en el respeto y la igualdad de derechos.

Otro cartel que refleja una realidad que viven los jóvenes cuando exponen su identidad de género ante su familia o círculo cercano, es el que muestra la palabra Trans rompiendo las frases que suele escuchar: “nadie te tomará en serio”, “estás arruinando tu vida”, “vas a decepcionar a tu familia”, “estás confundido”. En opinión de psicólogos y psiquiatras consultados a lo largo de años, cuando un joven decide hablar sobre la disforia de género que enfrenta, ha dado un enorme y valiente paso en su vida ya que debe enfrentarse a una serie de obstáculos como situaciones de transfobia, pérdida de amistades y comentarios mordaces por su aspecto físico, todo esto aunado al proceso de autoaceptación que debe trabajar.

Las frases que presenta el cartel son muestra de algunas que se escuchan o leen en comentarios de redes sociales, por ejemplo, cuando algunos opinan que el sexo biológico es el único que define si se es hombre o mujer. Estudios de neuroimagen (Frigeiro, Ballerini y Valdés, 2021) han encontrado diferencias en la estructura y funcionamiento del cerebro de las personas transgénero comparadas con individuos cisgénero. Por ejemplo, algunas investigaciones han observado que ciertas áreas del cerebro de las mujeres trans (individuos asignados como hombres al nacer pero que se identifican como mujeres) pueden ser similares en tamaño y configuración a las de las mujeres cisgénero, y diferentes de los hombres cisgénero.

Las personas transgénero en México enfrentan altos niveles de violencia y discriminación. Informes de organizaciones de derechos humanos indican que México tiene una de las tasas más altas de violencia letal contra personas trans en el mundo. Esta violencia a menudo está impregnada de prejuicios culturales y falta de protección legal adecuada.

Los Dos Espíritus es una apropiación de los jóvenes como analogía para el género binario que puede verse en varias propuestas. El concepto abarca una combinación de identidades de género, roles sociales, espirituales y a veces ocupacionales dentro de la tribu. Originalmente los roles de las personas de Dos Espíritus variaron significativamente entre las tribus nativas americanas y eran respetadas como parte importante del tejido cultural de esa sociedad, pero debido a la colonización europea y con la llegada de grupos de mente conservadora se suprimieron esos roles a través de medios violentos, se destruyeron textos y registros nativos, perdurando la tradición solamente a través de historias orales que a menudo son tergiversadas. En muchas culturas nativas americanas, los Dos Espíritus son vistos como especialmente bendecidos, poseyendo una dualidad que les otorga una perspectiva y habilidades únicas. Ser no binario es un aspecto de la identidad personal que puede influir en cómo una persona se ve a sí misma, cómo desea que otros la reconozcan y cómo interactúa con la sociedad. Algunas personas no binarias sienten que su género es una mezcla de ambos, mientras que otras pueden no identificarse con ningún género (agénero) o pueden variar entre géneros (género fluido). Los carteles muestran esa dualidad entre dos géneros, femenino y masculino fusionados en un mismo cuerpo o unidos por algún elemento, otras propuestas que más osadas son las que representan la idea con un ser de aspecto andrógino en total equilibrio que no nos muestra ni siquiera una leve tendencia hacia un lado de la balanza.

CONCLUSIONES

La serie de carteles presentados por la generación actual refleja una amplia gama de preocupaciones que afectan a los jó-

venes adultos en temas de género y diversidad. Estos carteles no solo destacan las problemáticas urgentes vistas desde sus perspectivas únicas, sino también proponen una ventana hacia las vivencias personales y colectivas dentro de su contexto sociocultural. La diversidad de temas abordados en estos carteles ilustra cómo los jóvenes están poniendo en el centro del debate público cuestiones que afectan directamente sus vidas, así como las de sus seres queridos o aquellas situaciones que les impactan profundamente.

El ejercicio de crear estos carteles es más que una mera presentación artística; es una expresión de activismo que busca sensibilizar y educar a la sociedad sobre las realidades complejas y a menudo marginadas que enfrentan. Cada cartel, a través de su diseño y mensaje, actúa como un espejo que refleja las tensiones, desafíos y aspiraciones de una generación que desea transformar su entorno social hacia uno más inclusivo y respetuoso de todas las identidades y expresiones de género.

En el contexto de México, esta forma de expresión es especialmente significativa dado el panorama social y político en torno a los derechos LGBTQ+ y la igualdad de género. A pesar de los avances legislativos, como la aprobación del matrimonio igualitario en varias entidades y la creciente visibilidad de las comunidades trans y no binarias, aún persisten desafíos importantes en cuanto a discriminación, violencia y falta de oportunidades equitativas.

Por lo tanto, estos carteles no solo son relevantes cultural y artísticamente, sino que también son herramientas vitales de cambio social, abriendo diálogos necesarios y desafiando las normas y estereotipos que todavía prevalecen en muchas áreas de la vida mexicana.

REFERENCIAS

Barthes, R. (2009). El sistema de la moda. Siglo XXI Editores.

Frigerio, A., Ballerini, L. & Valdés Hernández, M. Structural, Functional, and Metabolic Brain Differences as a Function of Gender Identity or Sexual Orientation: A Systematic Review of the Human Neuroimaging Literature. *Arch Sex Behav* 50, 3329–3352 (2021). <https://doi.org/10.1007/s10508-021-02005-9>.

DISEÑAR DESDE LA DIFERENCIA, LA EXPLORACIÓN DE UN LUGAR OTRO

ANA CAROLINA ROBLES SALVADOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA LERMA

*En lo puro no hay futuro
la pureza está en la mezcla
en la mezcla de lo puro
que antes que puro fue mezcla.*

EN LO PURO NO HAY FUTURO, JARABE DE PALO, 2001

LA FORMACIÓN EN DISEÑO COMO ESPACIO DE EXPLORACIÓN

DEPENDIENDO DE LA UBICACIÓN DE la persona, se observa el mundo. Por ello toda posición es relacional. Las posiciones no sólo son físicas, son cognitivas, se constituyen como filtros que nos permiten pensar el mundo de maneras específicas. Así, la escuela particularmente la universidad puede pensarse como un espacio disciplinario; también como un espacio de libertad donde coexisten diversas narrativas, una heterotopía (Foucault 1994).

La universidad como lugar formativo, se dispone como un espacio de subjetivación de las normas, pero también de exploración y experimentación de estas. Si atendamos a la concepción del espacio de Massey (1999), podríamos pensar a la universidad como punto de encuentro poroso donde coexisten distintas narrativas, incluso opuestas o contradictorias. La contradicción parece ser la cualidad del presente.

Habitamos un mundo heterogéneo, algo revuelto donde convive lo nuevo y lo viejo, lo estático y lo dinámico, lo normal y lo marginal, lo monolítico y lo contingente, el orden y el desorden; el conflicto está latente. Es necesario construir nuevos acuerdos con base en una continua negociación. Basta con salir a la calle y mirar alrededor.

El Diseño, al poner ideas en juego en el espacio social, éste se vuelve lugar de negociación. Por ello, las normas de producción a las que atiende el diseño están ligadas al contexto de circulación del que no se tiene control. Pareciera que el diseño y sus productos están a la deriva, pero no es así. El diseño es un servicio y como afirmaría, Wright Mills en 1958, el diseñador es una persona en medio de los intereses de otros. Es un mediador. Tiene un papel estratégico en el abordaje de conflictos a través de la comunicación diferida. En una escala temporal más amplia, gestiona el cambio cultural.

En ese sentido la universidad como espacio formativo de quienes a la larga participarán discretamente del cambio cultural mediante la exploración de reglas definidas, sedimentadas pero flexibles, se convierte en un espacio de libertad particularmente cuando convoca a pensar las identidades.

REFLEXIONAR EN COLECTIVO

Tránsito expresivo convoca a la comunidad del alumnado de la Unidad Azcapotzalco a reflexionar sobre la estética y el género. La diversidad como eje del planteamiento ya apela a una posición desde la que el participante ha de observar un fragmento de mundo. La convocatoria parte del supuesto de que pensar desde la diversidad es clave para el mejoramiento de las relaciones humanas. También supondría que todas las personas caben ahí.

La convocatoria tiene tres componentes que operan como punto coordinado. Lo diverso está vinculado a lo otro, lo alterno. En otra modalidad, la alternatividad. Por su parte, el género es una categoría usual para el estudio de las identidades o los procesos de identificación de forma situada. La estética como condición de lo vivo: la posibilidad de intercambio del individuo con el mundo mediante los sentidos. La estética es un concepto polisémico pues se ha abordado como estilo, representación, actitud ante un objeto, capacidad de una persona entrenada en la recepción de ciertos productos culturales, entre otras. En este caso, habrá que identificarlo en el tratamiento que tiene el tema en los 167 carteles expuestos.

Con base en esa guía conceptual, se observan ideas recurrentes en la producción visual resultante: el cuestionamiento del binarismo; la existencia como forma resistencia; la invitación a vivir sin miedo siendo como se es; la coexistencia de los opuestos (p.e. respecto a la relación sexo-género o raza-etnia, creencias-religión); el cuestionamiento sobre los roles de género; la invitación a subvertir normas de género; la disociación entre la persona y su apariencia.

Las siete orientaciones en el tratamiento del tema expresan maneras generales de imaginar el género en un contexto conflictivo donde las identidades son restringidas al binarismo. Todas ellas, con sus respectivas variantes son posicionamientos ya sea sugeridos por una pauta dada en clase o por convicción plena. Aun en el primer caso (como sucede en la vida profesional) la persona que diseña proyecta sus sistemas de creencias, su ética y su sensibilidad en su labor.

De los 7 grupos de planteamientos identificados, en el tratamiento visual tenemos:

El binarismo se señala como un modelo restrictivo, reduccionista que invisibiliza matices de otros modos de ser. A su vez, la invisibilización se ve como un acto negativo.

Sobre la existencia como forma resistencia equipara y generaliza la condición de estar vivos con el acto continuo de resistir. No siempre es así. De hecho, en la resistencia misma se hallan formas hegemónicas de existencia que hacen posible la coexistencia de los grupos humanos aún en la confrontación. De otro modo esas subjetividades habrían sido expulsadas desde un principio ya sea por ilegibles o monstruosas. Lo subversivo es tolerable, aunque no exento de sanción, si no rompe el contrato social.

La invitación a vivir sin miedo siendo como se es, de las siete, ofrece más variedad pues la imagen ejemplifica la apelación verbal general. Ofrece variantes que se convierten en lugares de enunciación desde la pérdida, el respeto, el autocuidado, la autopercepción de belleza, la dignidad, la juventud, entre otras.

Para efectos de revisión se ubican en el mismo punto el cuestionamiento sobre los roles de género y la invitación a subvertir normas de género debido a que repetidamente se hallan asociados en los carteles. En algunos casos se trata de críticas generales y en otras la crítica da lugar a formas específicas de cuestionar los roles de género dando opciones para romper o subvertir la norma ya sea cambiando una práctica o motivando la experimentación de otras.

Respecto a la coexistencia de los opuestos, se presenta como alternativa al concepto binarismo. De modo que no se trata de una crítica general a los opuestos sino de la posibilidad de coexistir incluso en el mismo cuerpo con distintos matices incluso algunos socialmente aceptados.

Finalmente, la disociación entre la persona y su apariencia proporciona ejemplos relacionados con el origen racial o étnico, la identidad sexual o la identidad de género vs el sexo biológico.

Cabe señalar que, si bien los abordajes sobre feminismo, transexualidad y homosexualidad están presentes en todos los grupos, en los dos últimos son más reiterados, lo que da cuenta de las formas predominantes de imaginarlos. Es decir, las asociaciones que el alumnado establece sobre el valor humano y sus prácticas sexuales son indicadores de pautas sociales en un grupo etario que, en el contexto universitario, tiene la oportunidad de explorar posibilidades de concebir al otro y a sí mismo a través de la reflexión y del espejo con los demás. De ahí la relevancia del concepto de diferencia en la reflexión sobre los procesos de identificación. (Restrepo 2014)

A propósito de la oportunidad de verse a través del otro y, a manera de autocrítica, se señala la imposibilidad de escapar de la compulsión por nombrar objetos a fin de hacerlos manejables, analizables. No obstante, el papel de las categorías es, además de organizar el pensamiento, organizar la vida a escala individual y colectiva, por ello en esta colaboración la categorización (o agrupación) es contingente, circunstancial, pero procura coherencia. También se advierte que no sólo quien suscribe es presa de este proceder. En los carteles existe ya sea en el afán de la legibilidad, de la expresión, de la búsqueda de un acuerdo general, el uso de nominaciones verbales o visuales que caen en estereotipos o en lugares comunes de pensamiento como la ejemplificación de lo gay o de la diversidad sexual, por ejemplo.

La compulsión involuntaria por la categoría no es gratuita, da maniobrabilidad al mundo, pero, al mismo tiempo reduce lo heterogéneo produciendo subjetividades funcionales, productivas, reiterando el *manistream* como sucede en el mundo del drag, incluso en las políticas queer. En el primer caso con personajes

como *RuPaul* en *tvshows* según lo advierten Cristal Fluo, Sir James y La Barby en el documental *Darlo Todo* (Tano Nieto 2023). En el segundo, en la interacción entre comunidades y las medidas, legislaciones o programas inscritos en el discurso queer, cuyas consecuencias van de la estereotipización de estilos de vida a la activación de viejos discursos sobre la identidad. (Biswas, S., Dasgupta, R. K., & Mahn, C. 2023) No todo el lugar común es problemático, también ayuda, como se observa en los carteles, a comenzar el diálogo al hacer comprensible una problemática.

En el marco de la convocatoria, el diseño se presenta como exploración terapéutica para reflexionar más allá del género inscrito en un sistema patriarcal. Da la oportunidad de repensar la identidad y la diversidad de las historias personales en la inclusión. Es un espacio para imaginar futuros donde todos nosotros quepamos.

A MODO DE CIERRE

Cuando en la universidad se practica el diseño, se hace desde la perspectiva curricular. En la UAM Azcapotzalco la formación en diseño de la comunicación gráfica está compuesta por 6 ejes: el teórico, el metodológico, el expresivo, el tecnológico, el histórico y el taller que integra a los anteriores.

La división del conocimiento en la formación va de la mano con la compartimentalización de los saberes que, a partir de la observación, la reiteración y la evaluación, certifica la adquisición del conocimiento. Una visión anatomopolítica. A su vez, la universidad es también el espacio para experimentar, una heterotopía. Es ambos: espacio disciplinario y espacio de libertad para ensayar ideas, prácticas y, sobre todo, dialogar.

El pretexto en este caso, una convocatoria que hace visible la dimensión política del diseño, pues, aunque la naturaleza de la

comunicación siempre lleva un posicionamiento, la rapidez de la vida cotidiana tiene a naturalizarla, a diluirla. Es en estas ocasiones donde la universidad, al procurar un tiempo para indagar, probar y reflexionar, se convierte en ese espacio dual, heterotópico.

El cruce de los tres enclaves de la convocatoria sintetiza la propuesta para explorar formas de negociación de la identidad en relación con el género. El primer componente es lo diverso como algo positivo. El segundo, la estética en tanto estilos ligados a reglas de representación. El tercero el género como sistema de normas inscritas en el cuerpo y el espacio. Norma y experimentación en el mismo acto de diseñar, una diada útil para imaginar el cambio cultural.

REFERENCIAS

- Biswas, S., Dasgupta, R. K., & Mahn, C. (2023). Queer Politics in Times of New Authoritarianisms. *South Asian Popular Culture*, 21(2), 147-153. <https://doi.org/10.1080/14746689.2023.2232181>
- Foucault, M. (1994). *Las heterotopías*. Ediciones Nueva Visión.
- Massey, D. (1999) Imaginar la globalización: las geometrías del poder del tiempo-espacio. Albert, A. y Berroch N. Doreen Massey. Un sentido global del lugar. *Icaria*
- Restrepo, E. (2014). Sujeto e identidad. Restrepo, E. (coord). *Stuart Hall desde el sur: legados y apropiaciones*. CLACSO.
- Van Den Berg, Z. D. (2023). Proposing an Ar(t)chive of Queer Forms With Sexual, Gender, and Relationship Diverse Clients. *Art Therapy*, 41(1), 44-50. <https://doi.org/10.1080/07421656.2023.2240677>
- Tano Nieto, G (director). (2023) *Darlo Todo*. [Película]. Noche Americana

PERSPECTIVAS DESDE LAS ARTES

DRAMATURGIA DEL ESPECTADOR UNA NARRATIVA CONSTRUIDA DESDE EL DISEÑO DE *TRÁNSITO EXPRESIVO*

CLAUDIA FRAGOSO SUSUNAGA

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

INTRODUCCIÓN

EN EL TEATRO LA RECEPCIÓN e interpretación de la obra escénica, se determinan a partir de la actoralidad, en la que actores y actrices, construyen una ficción que transmite ideas, emociones, mensajes y sensaciones. Generar una dramaturgia orienta el sentido del que observa, implica la relación con la obra que se caracteriza por una resignificación constante de los elementos que constituyen lo escénico, hay dinamismo y participación en un intercambio perceptivo-sensorial de los espectadores. La propuesta es conjugar una interpretación de algunos de los carteles del proyecto Tránsito expresivo (estética-género-diversidad), desde las categorías escénicas como son el cuerpo, gesto, voz y su teatralidad, en donde el desafío es reflexionar la intención desde la percepción del espectador, quien observa e interpreta el mensaje conformado por color, formas y grafías, toda vez que en esta interacción con los diseños le da significado social a la mirada de expectación.

En el teatro, lo mínimo requerido para que suceda, es la persona que actúa y la persona que realiza la función de observación. Ante la obra escénica, el espectador(a), se presenta como otra persona, conferido de singular complejidad, básicamente

por la idiosincrasia y la experiencia de vida personal, lo que conlleva de manera inherente su subjetividad y por lo tanto su manera de comprender lo que presencia.

Por otro lado, la recepción de la obra artística está definida también por la teatralidad, que como señala Josette Féral de este concepto, "la teatralidad, está determinada históricamente; presupone un acuerdo entre el actor y el espectador; es un modo de percepción a partir de un punto de vista determinado;" (Sanhuenza, 2006, pág. 216)

El espectador y la espectadora, realizan su función de recepción de obra de arte de manera activa y participativa en el proceso comunicativo que implica lo presenciado. Se le da sentido y vinculación a lo propuesto por la persona creadora y sobre todo se da una apropiación del sentido interpretado, como dice Umberto Eco.

La recepción artística es un acto comunicativo en esencia, puesto que el público espectador reinterpreta con su recepción los códigos estéticos lanzados por el creador. El público se convierte así en un espectador-creador, en parte productiva del proceso de creación simbólica, proceso de creación artística, en definitiva (Eco, citado en Escaño, 2014, pág. 12).

En el lenguaje teatral dramaturgia es un concepto que se refiere a la ordenación de los acontecimientos, la historia o las situaciones; si hablamos de dramaturgia del espectador, es ese mismo proceso de organización, pero de la descripción provocada ante la percepción de quien especta, con lo cual es reconocible que

La dramaturgia no está ligada únicamente a la literatura dramática, ni se refiere sólo a las palabras o a la trama narrativa. Existe también una dramaturgia orgánica o dinámica, que orquesta los ritmos y dina-

mismos que afectan al espectador a nivel nervioso, sensorial y sensual. (Barba, s.f.).

El arte escénico se manifiesta como una función del pensamiento emocional, donde la emoción constituye el origen de la vivencia estética. La persona que funge como público, en su papel activo, confiere sentido a la obra a través de la integración de lo afectivo y lo cognitivo. Es este encuentro entre la forma presentada por el artista y la subjetividad de la espectadora(or), lo que da lugar a la experiencia artística. Así, la persona denominada como artista debe proponer un objeto que permita la reconstrucción estética, y su obra será observada y apreciada desde una configuración subjetiva única, en la que confluyen tanto la individualidad del artista como la del espectador(a).

EL TRABAJO ACTORAL

La actividad de la actriz y del actor, parte de la observación de la realidad humana. Sus acciones, sensaciones y pensamientos son recreados desde la subjetividad del personaje, combinando lo propio con lo ajeno. Las personas que se dedican a la actuación, en su trabajo creativo, se convierten en observadoras minuciosas de las conductas humanas, utilizando estas contemplaciones para construir personajes que dialogan entre la realidad del texto dramático y su propia experiencia. De esta manera, siguiendo las ideas de Jorge Dubatti, actores y actrices al realizar su actividad escénica frente al quien les observa, son partícipes del acontecimiento

...el teatro como: espacio de instauración de una zona de experiencia y subjetividad (acontecimiento) en la que intervienen convivio –reunión en cuerpo presente, vivo, de actores y espectadores–; la poiesis productiva del actor (acciones corporales y vocales) y la expectación

por parte del espectador (poiesis expectatorial) (Dubatti, 2010, pág. 33 y 40)

Para este proceso se efectuó una vinculación con el entorno escénico, lo que permite que las emociones creativas con base en el cuerpo y la voz cobren vida en el escenario, posibilitando interacción de actores y actrices con los personajes que interpretan, de manera que se va estableciendo un equilibrio entre la subjetividad personal y la del personaje, ante la mirada del público. En la actoralidad, las personas que a ello se dedican, deben involucrarse con las circunstancias sugeridas por quien hizo la dramaturgia literaria, evitando caer en una actuación mecánica o forzada.

Cuando alguien *actúa*, consigue integrar elementos propios en consonancia con los personajes, con base en la expresividad de su corporalidad, la voz en tanto tonos e inflexiones, su gestualidad e incluso sus propias emociones para propiciar en las personas espectadoras una vivencia estética auténtica. No se trata solo de imitar acciones, sino de comprender las motivaciones internas del personaje, lo que otorga verosimilitud a la representación.

Ese espacio convivial, de socialización de actrices y actores, en su relación con el otro, busca expresar carácter y personalidad en escena. La interacción constante con los objetos y personajes en el escenario permite a quien actúa activar su imaginación y memoria sensorial, dando lugar a un proceso creativo que se alimenta de la realidad pero que, a través de la teatralidad, transforma esa realidad en una experiencia.

LA TEATRALIDAD

La teatralidad, en este contexto, la vamos a entender como una cualidad que depende de la relación entre actores y espectadores. El espectador(a), al observar, desencadena el fenómeno teatral, y

es consciente del juego de representación que ocurre frente a sí. No se trata simplemente de imitar la realidad, sino de hacer visible el proceso de representación, de modo que se evidencie el artificio detrás de la actuación. Este juego de imaginación consciente le permite experimentar la ficción como algo vivo y real.

De esta misma forma, el conjunto de carteles participantes en el concurso *Tránsito Expresivo (Estética-Género-Diversidad)*, nos entrega una serie de propuestas expresivas que pueden ser analizadas desde ciertas categorías de la actoralidad y la teatralidad, en la medida que esta se comprende como la forma en que las personas proyectan y construyen sus identidades frente a los demás. Este fenómeno puede entenderse como un paradigma estético de la modernidad, en el cual la representación se convierte en el eje de la experiencia cultural.

La interpretación que hace quien observa, en este caso los carteles, está cargada de una subjetividad individual que se vincula con la del otro, poniéndose de manifiesto un proceso colectivo en el que el espectador participa activamente, modificando temporalmente su experiencia mediante la interacción con la obra.

Por otro lado, la temática abordada en los carteles proporciona un posicionamiento respecto al género y la diversidad de manera expresiva. Es por esto que nos permitimos la licencia de observar, a partir del teatro, la fuerza, la intención y el mensaje que observamos en los carteles, desde la voz y el cuerpo.

El arte, desde una perspectiva de género, no solo es una manifestación estética, sino también una herramienta poderosa para descubrir y explicar las relaciones de poder y desigualdad entre los géneros. En las artes escénicas, la teatralidad, como proceso creativo, implica tanto la dimensión emocional del arte como la construcción social de los cuerpos y las identidades, inscritas dentro del sistema sexo-género, en la que quien funge

como expectante, al atender la forma presentada por el artista, no solo reinterpreta desde su subjetividad, sino que también lo hace desde los marcos de referencia sociales y de género que determinan su percepción.

La actividad teatral al ser un medio artístico de comunicación y representación social, puede reflejar las desigualdades estructurales de la sociedad, incluidas las relaciones de género, por ejemplo, a lo largo de la historia, el cuerpo femenino ha sido objeto de cosificación y representación estereotipada, condicionado por la visión masculina dominante. El objetivo de integrar la perspectiva de género en el análisis teatral es evidenciar estas desigualdades y proponer herramientas para su reinterpretación.

LA TEATRALIDAD EN EL CARTEL

Siguiendo las ideas precedentes, es como encontramos imágenes en los carteles, en las que explícitamente se presentan aspectos expresivos determinantes como la voz en los carteles 141¹ y 47² mediante un megáfono, que representa la ampliación de la voz y en el 48³ y 159⁴ con un grito desesperado en un reclamo de ser escuchados; o los explícitamente silenciados como el 124⁵.

Nos queda claro que la creación es plástica, y que hablar de voz, como un medio sonoro, puede parecer extraño, sin embargo, en estos dos carteles, es perfectamente perceptible, en el

¹ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-141.jpg>

² <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-47.jpg>

³ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-48.jpg>

⁴ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-159.jpg>

⁵ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-124.jpg>

primero, un grito desgarrador, que, si bien no escuchamos, está presente y nos remite a esa sonoridad; que se complementa con el juego de las letras en tamaño y dimensión. En el segundo, de manera sutil, la imagen de la joven está velada, callada, silenciada ante un acto que el cartel claramente rechaza. En este sentido, en esas acciones de matrimonio infantil, es más que evidente que las niñas involucradas son silenciadas, nadie las escucha. La representación del medio de expresión que tenemos las personas, en el cartel y en esas niñas está nulificado.

La teatralidad de una obra es perceptible por la intencionalidad de quien la realiza, hay una acción en el diseño que está determinado por una temática o situación, en este caso se abordaron problemáticas sociales de inclusión, diversidad e identidad, que están dentro de lo plasmado en color y forma, pero que impactan esencialmente en quien las observa vinculando la realidad y recreación del entorno, externándolo en los planos estético, psicológico y físico de quien la crea y quien la recibe.

Señalamos la teatralidad, más allá de lo específicamente teatral, en tanto característica de interacción y convivencia social, una teatralidad que refleja una mimesis de la vida. Que desde esta perspectiva la perfectamente podemos determinar que está cargada de significados que reproducen y perpetúan las construcciones de género. Por lo tanto, en el teatro y en nuestro contexto las relaciones de género se manifiestan y, a menudo, se refuerzan, en la práctica y en el imaginario de las personas.

De la misma manera, la corporalidad, dentro de la teatralidad, se convierte en un vehículo de expresión y transformación. En el teatro, el cuerpo del actor o actriz no solo representa una identidad ficticia, sino que también es un espacio de inscripción de las normas y convenciones de género, justamente lo que estos carteles están manifestando ideológicamente con un po-

sicionamiento al respecto, en contra de los roles estereotipados y de esas convenciones sociales.

El modo en que los cuerpos se mueven, actúan y se presentan en escena devienen de construcciones culturales que manifiestan las expectativas sociales sobre la concepción de género. De esta manera, el cuerpo escénico se vuelve un lugar de significación, donde las diferencias de género se construyen, reproducen y, potencialmente, se deconstruyen. Este lugar de significación lo encontramos compartido en los carteles, que expresan identidad, sexualidad, derechos de la mujer, estigmas, respeto a la diferencia, igualdad, dignidad, en fin, un largo tránsito cargado de expresividad, al respecto de los derechos exigidos desde el diseño.

CONCLUSIONES

El cuerpo, es abordado y significado desde múltiples perspectivas, en el conjunto de carteles, adquiere protagonismo, la forma corporal dibujada, fotografiada, aludida, completa o segmentada. Son representados cuerpos masculinos, femeninos, indeterminados y mixturados, ojos, manos, torsos, siluetas y demás. Son corporalidades en movimiento y expresivas que en cada uno de los diseños contienen una significación, ya sea de rabia, ruego, reclamo, que se denotan en los gestos. Incluso la fuerza de algunos movimientos, son perceptibles en los carteles, como formas de representación que desafían las normas establecidas.^{6, 7 y 8}

La teatralidad permite explorar estos cuerpos desde una perspectiva crítica, ofreciendo al espectador la oportunidad de

⁶ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-4.jpg>

⁷ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-13.jpg>

⁸ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-18.jpg>

reinterpretar los significados sociales atribuidos a ellos que, como representaciones pueden cuestionar o reforzar los roles de género tradicionales, en el entendido que la creación y la realidad están íntimamente relacionadas. Generando su propia dramaturgia para la construcción de su espacio de comprensión y aprehensión, como ser social.

En este proyecto *Tránsito expresivo*, el arte y la teatralidad, desde una perspectiva de género, ofrecen una experiencia estética y un espacio crítico para reflexionar sobre las relaciones de poder y desigualdad en la sociedad. De la misma manera, la capacidad del teatro para comunicar mensajes y reconfigurar identidades lo convierte en un mecanismo fundamental para la transformación social, especialmente en la lucha por la igualdad de género.

REFERENCIAS

- Barba, E. (s.f.). *Nexoteatro compañía teatral*. Obtenido de Apuntes teóricos y textos: <https://www.nexoteatro.com/Eugenio%20Barba.htm>
- Dubatti, J. (2010). *Filosofía del teatro I*. Buenos Aires, Argentina: ATUEL.
- Escaño, C. (2014). Artes, autoría y cultura libre. Análisis sobre el concepto de autoría, creación, producción y recepción artísticas. Ideas para un discurso estético sobre la cultura libre. *Revista Arte y Sociedad. Revista de Investigación No 6*, 1-15.
- Sanhuenza, M. t. (2006). Acerca de la teatralidad: Josette Féral. *Latin American Theatre Review*, 215-224.

APROPIARSE DEL ARTE PARA ALZAR LA VOZ

MARÍA DE LOURDES LÓPEZ GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD LA SALLE MÉXICO

DESDE LAS PRIMERAS POSTURAS TEÓRICAS sobre la pos-modernidad, la voz de Fredrick Jameson se caracterizó por la continua referencia al pastiche, definido como la apropiación de los estilos del pasado utilizando obras clásicas o modernas para la articulación de nuevos discursos, que pueden constituir una resignificación o que parten del sentido inicial de la obra para trasladarlo a un nuevo “collage cultural”.

El repertorio estilístico que proveen las obras de arte clásicas y modernas en la actualidad, se ha convertido en una herramienta poderosa dentro del ámbito visual y cultural contemporáneo. Este fenómeno, donde el pasado se encuentra con las luchas sociales del presente, abre nuevas posibilidades para repensar conceptos como el género y la diversidad, ofreciendo un discurso visual transformador que conecta la estética consagrada desde el pasado histórico con las demandas sociales actuales.

Las obras de arte que en su tiempo fueron creadas bajo ciertas normas y valores culturales, son ahora apropiadas y modificadas para representar ideales de inclusión. En este proceso, los elementos visuales que antes se percibían como universales o estandarizados se replantean bajo una nueva luz, visibilizando otras experiencias humanas que históricamente fueron marginadas. Un ejemplo claro de este fenómeno es el uso de imágenes del Renacimiento o de vanguardias del siglo XX, ejemplos que abordaremos en este trabajo, donde figuras estéticamente

idealizadas son reinterpretadas para incluir cuerpos racializados, géneros no binarios o identidades queer. Este acto no solo recontextualiza el significado de las obras, sino que también democratiza el acceso a la belleza y la representación.

En cuanto al género, los carteles que reutilizan obras de arte históricas desafían los roles tradicionales y los estereotipos. El arte clásico, a menudo impregnado de visiones patriarcales y heteronormativas, es revisitado para incluir representaciones más inclusivas. Figuras icónicas como las Venus o las Madonas del arte occidental se reinventan en estos carteles para representar cuerpos trans, personas de género fluido o mujeres diversas, subvirtiendo las expectativas que el arte tradicional imponía sobre el cuerpo y la identidad. Así, las imágenes que antes perpetuaban ciertos arquetipos ahora se transforman en herramientas para visibilizar la pluralidad de experiencias de género y cuestionar la rigidez de las categorías normativas.

En el marco de la diversidad, la reutilización de estas obras de arte permite una mayor representación de culturas, etnias y orientaciones sexuales que históricamente han sido excluidas del canon artístico. A través de esta práctica, se construyen narrativas visuales que celebran la pluralidad, mostrando cómo la belleza, el valor y el arte no pertenecen a una única cultura o grupo social. El uso de obras icónicas de diferentes épocas y geografías se convierte en un acto de recuperación, en el que las imágenes de figuras marginadas se entrelazan con las estéticas clásicas para desafiar la homogeneidad cultural. Así, los carteles en defensa de la diversidad no solo comunican un mensaje político, sino que reescriben la historia del arte, integrando las voces y las historias de quienes fueron históricamente silenciados.

En la amplia y variada muestra de carteles que conforman la convocatoria de "Tránsito expresivo: Estéticas, Género y diversidad", encontramos tres propuestas que, aunque de diferentes

etapas históricas y corrientes artísticas, comparten el común denominador de la resignificación de obras emblemáticas en la Historia del Arte.

El David, de Miguel Ángel Buonarroti, una de las más importantes obras del Renacimiento, símbolo y representación del canon de belleza masculina, heredado de los principios de la Grecia clásica y convertido en el Cinquecento en la concreción de la fuerza y la belleza del hombre.

Si ubicamos la obra en el pensamiento de su contexto histórico, confluyen en la mirada de Miguel Ángel un neoplatonismo que consideraba a belleza física como reflejo de la belleza espiritual y de la perfección divina con el radicalismo religioso de Savonarola, quien pugnaba por la renuncia a los placeres carnales. David es una manifestación del ideal platónico: un cuerpo perfecto que apunta hacia la trascendencia y el alma superior. Su pose tranquila y vigilante refleja una suerte de conciencia interna, un equilibrio entre lo físico y lo espiritual.

La tensión del neoplatonismo y el ascetismo, que sin duda puso a Miguel Ángel en una disyuntiva sobre el sentido de su obra, imprime al David un rasgo distintivo que acaba siendo un guiño a sus posibles reinterpretaciones: ideal divino o cuerpo pecador, ambos mundos posibles en la vasta agenda de resemantizaciones que ofrece la complejidad actual.

El David, utilizado ahora como un acto de resistencia de la comunidad LGBTQ+, aparece envuelto en una capa con los colores de la bandera transgénero (rosa, azul y blanco), como contraste entre los ideales clásicos de género rígido y una concepción moderna más fluida e inclusiva de la identidad de género.

La aseveración “Existimos porque resistimos”, puede remitirnos, si estiramos de manera irreverente las ideas, al “Pienso luego existo” de Descartes: es la resistencia lo que me da sentido, lo que me da la noción de ser y legitima mi propia existencia.

La estética de corte popular del cartel lo coloca en el terreno de lo asequible, incluso de lo cotidiano; una estética de colores sólidos que evoca el pop de Warhol y a su vez las figuras de la lotería. En términos visuales, también hay un discurso de inclusión y diversidad.

Otro de los carteles de la muestra que recupera una obra de arte del dominio popular es el que emula a las dos Fridas enmarcadas con la frase *Kualtsin situatsin kej se tonati*, que puede traducirse como “Querida hermana que eres como un sol”. Querida hermana: yo misma si aludimos al cuadro de Kahlo; querida hermana en cuerpo masculino si atendemos al cartel que magistralmente recupera el sentido dual de la propuesta estética y simbólica de un ser escindido por las diferencias, pero unido por los lazos de la vitalidad. La fuerza de la frase no solo promueve la interseccionalidad, sino que dialoga con la imagen para fortalecerla.

La imagen desafía las convenciones tradicionales de género. Se observan dos figuras humanas, una vestida con ropa tradicional de mujer (inspirada en la vestimenta tehuana del cuadro de Kahlo) y la otra, con un torso masculino desnudo, pero con una falda también tradicional. La incorporación de un hombre con una prenda femenina rompe con las expectativas normativas de género, cuestionando los límites entre lo masculino y lo femenino. Esta transgresión visual representa un mensaje de fluidez de género, abriendo la puerta a la aceptación y amorosa convivencia de identidades diversas.

El cuadro original, como casi toda la obra de Frida, es un grito de resistencia frente a la adversidad. El cartel proyecta este sentido hacia los derroteros de la reivindicación contemporánea de todas las comunidades, culturas, formas de ser y hacer, formas de ver y asimilar el mundo, formas de relación interpersonal cuyo ideal es alcanzar el horizonte de lo posible.

La coexistencia de elementos indígenas y contemporáneos simboliza la convergencia de lo tradicional con las luchas modernas por el reconocimiento de la identidad. La vegetación que se entrelaza con los cuerpos y las raíces que emergen del suelo refuerzan el concepto de una conexión profunda y orgánica con la tierra, en una reflexión visual sobre el mestizaje y la inclusión de múltiples raíces culturales.

El tercer cartel del que hablaremos es el que utiliza el rostro del Nacimiento de Venus, de Sandro Botticelli. La Venus, como otra obra representativa del Renacimiento, se ha convertido en un lugar común del paradigma clásico de belleza, inspirada en Simonnetta Vespuci, a quien se conocía en Florencia como la mujer más bella de la ciudad, amor eterno e imposible del propio pintor.

Pero alguien, o algo, arrancó certeramente un trozo del rostro de la venus para dejar que se asome alguien verdadero: unos ojos negros y brillantes, una tez morena y unos labios carnosos, reales y presentes.

En los cánones tradicionales de belleza, que durante siglos han sido homogéneos y excluyentes, irrumpe de pronto la diversidad actual en las representaciones de las mujeres. La combinación de estos rostros resalta cómo los estándares de belleza y feminidad han sido impuestos históricamente y cómo, hoy en día, esas concepciones se están desafiando para ser más inclusivas y representativas de diferentes tipos de mujeres.

La frase *To be a woman is to perform* (Ser mujer es actuar) se centra en la idea de que la feminidad, históricamente, ha sido vista como una performance, una construcción social y cultural más que una esencia innata. Esta idea, popularizada por teóricas como Judith Butler, sostiene que el género no es algo que simplemente somos, sino algo que hacemos, un conjunto de comportamientos y expectativas que la sociedad espera de

las personas que se identifican como mujeres. El uso del término “perform” sugiere que ser mujer implica asumir ciertos roles predefinidos por la cultura, y plantea la pregunta sobre quién define estos roles.

En la composición, al colocar el rostro real superpuesto al de la Venus idealizada y reforzarlo lingüísticamente con la frase, nos presenta a un sujeto consciente de su propia representación. La pregunta “¿Para quién actúas cuando nadie te está viendo?”, añade una capa crítica sobre el autoconocimiento y la autopercepción de la mujer. Constructos sociales fuertemente arraigados en las manifestaciones artísticas y en la gráfica en general, por lo que utilizar su propia fuerza para dar un giro al mensaje es un acierto de la propuesta comunicativa del cartel.

En conclusión, la reutilización de obras de arte clásicas y modernas en carteles contemporáneos sobre diversidad se configura como una forma de resistencia estética, en la que los conceptos de género, diversidad y belleza se transforman y multiplican. Este acto de resignificación no solo genera conciencia sobre las luchas sociales actuales, sino que también reivindica la pluralidad en el arte, mostrando que la inclusión es un valor estético y ético central en la sociedad contemporánea.

CORPOREIDADES AUTÉNTICAS; RAJANDO EN LOS LINDEROS POÉTICO-EXPRESIVOS

ROCÍO LUNA URDAIBAY

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

INTRODUCCIÓN, NARRATIVAS DE LA EXPERIENCIA

ME ATRAVIESA CON UNA ESPECIE de punzada cosquilleante desde el entrecejo, tres dedos por debajo del ombligo, hasta la mitad de las corvas; todo al mismo tiempo recorriendo el pecho y las vísceras... Finalmente se aloja justo por debajo del diafragma y en la unión sacro-lumbar. Las identidades manifestadas en colores vívidos, letras desconcertantes y rasgaduras de papel me interpelan primero en el cuerpo y pensamiento, luego en la racionalidad lineal privilegiada por el mundo posmoderno. Hoy estoy aquí, articulando palabras desde una aproximación poético-autoetnográfica. Lo que menos me interesa es hablar en términos de verdades o mentiras, ni juzgar la calidad técnica o creativa de estas piezas que, en mi visita, viven en el ciberespacio y, para ustedes, en impresos bidimensionales. Son carteles que, bajo el nombre de “Tránsito Expresivo (Estética-Género-Diversidad)”, se agrupan en bloques que nos interpelan desde la visualidad, corporalidad y racionalidad.

Lo que sí me interesa es develar el universo de sensaciones y significados al que me conducen. El análisis crítico y el empleo de categorías teóricas provenientes de enfoques transdisciplinarios acompañarán las percepciones que mi cuerpo realiza. Con ello, busco acceder a las obras a través de alternativas académicas no

hegemónicas que ponderan la identidad de quien analiza y el rol que juega la corporalidad en la recepción de los mensajes éticos, estéticos, políticos y técnicos que se manifiestan.

Al iniciar este apartado, “Narrativas de la experiencia”, había pensado añadir una especie de subtítulo aclaratorio, algo así como: “Narrativas de la experiencia, y la importancia de pensar y construir desde fuera del cajón dualista, separatista, jerarquizante”. Pues bien, no lo dije en primera instancia, pero ya está aquí, apuntando a la segunda parte.

APERTURA DE LA GRIETA QUE RAJA CONVENCIONALISMOS

Me capturan aquellas enunciaciones verbales que rompen la lógica racional “adecuadamente organizada”, así como las imágenes construidas desde la visceralidad de la experiencia. Y para arrancar el viaje me tropiezo con un cartel que dice:

ENCUENTRA tu propio REFLEJO¹.

Inmediatamente acciona en mi cuerpo tirándome de un jalón de delante hacia atrás. Ahora estoy del otro lado de la enunciación, instalada en la superficie interior de mi cuerpo, las letras que eran simples letras se dieron la vuelta poniéndome como un calcetín, con lo de adentro hacia afuera. Me sumergí en la superficie líquida del espejo como en aguas profundas para mirar desde adentro: ¿Qué reflejo? ¿A quién reflejo? ¿Cuál reflejo? Se hacen ecos infinitos como los fractales de un espejo frente al espejo. Una mariposa azul salta desde la superficie del agua. De primera instancia pienso en la capacidad que tenemos como artistas para debilitar o empoderar estructuras hegemónicas, cómo la ingenuidad o no

¹ La palabra debe aparecer invertida (nota del editor)

de nuestras expresiones artísticas reproducen las dualidades separatistas o las desarmen. Ser un cuerpo por oposición a tener un cuerpo te coloca en el centro y en control de tu vivencia ¿Nuestras construcciones afirman o transforman la estructura? ¿Expresamos desde la binariedad la denuncia por diversidad?

El arte abre una posibilidad proyectiva onírica, una posibilidad imaginativa que rememora. Amo su capacidad de crear un mundo donde quepan muchos mundos², algo que me recuerda a Donna Haraway y su propuesta de redes de fabulación especulativa, feminismo especulativo, ciencia ficción y hechos científicos (Haraway, 2019). Sin menospreciar el poder de los actos de denuncia, necesito complementarlos con propuestas. La fabulación especulativa, que entrelaza ciencia-arte-activismo, me parece una gran oportunidad para lanzar sueños posibles al mundo. Y, volviendo a la célebre frase del Subcomandante Marcos, la pregunta es: ¿Cómo es un mundo en el que caben muchos mundos? ¿Cómo lo vivo? ¿Cómo siento lo que siento para afirmarme sin excluirte? ¿Cómo hablo y escucho al mismo tiempo? y ¿Cómo, al hacerlo, desmantelo el sistema que lo impide?

Con estas ideas en mente se me revela una figura garabateada, un despampanante giro dancístico que manda los zapatos a volar. Un cartel cuyas trayectorias lúdicas y difusas me retornan a la infancia, a los vestuarios superpuestos, capas y capas de tela, colores, pliegues; un universo de sensaciones en el que no existen opuestos. Mezclas de alebrije colorido tanto aéreo como terrestre, un respiro de garabato que contiene la potencia desgarrada de la experiencia viva. La pieza está llena de lucidez en su borroneadura.

Marie Bardet, en su texto *Perder la Cara*, nos invita a mirar desde atrás, dorsalizando, asumiendo la opacidad como una

² La frase original es: "El mundo que queremos es uno donde quepan muchos mundos" enunciada por el portavoz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional Mexicano, Subcomandante Marcos.

manera de espesor de la experiencia vital activada a través del tacto. Bardet convoca a dejar colgada la expectativa de transparencia, nitidez, frontalidad impuesta por el oclocentrismo que hace de la claridad y distinción el único camino viable, para dar paso a lo nítido-borroso de las experiencias sismográficas del cuerpo, las que se viven desde el sentir sintiéndose.

Dorsalizar, adosarse, perder la cara y una frontalidad óclocentrada, habitando un atrás que no es el simple “reverso”, destejendo esos hilos anulados con la claridad y la distinción como criterios absolutos para pensar, y la transparencia y nitidez como regímenes de visualidad que sostienen y redoblan su trama. (Bardet, 2021, pág. 217)

Marie Bardet elige la palabra en español “rajarse” para nombrar esta acción en fuga, tiene que ver con el gesto de cortar, abrir, hender, pero también implica fugar, salir corriendo. En este caso, “rajarse” de un marco de categorías binarias rayándolo, agrietándolo, rompiéndolo al hacerlo: “Fugar abriendo una brecha que marca aquello de lo que se huye” (Bardet, 2021, pág. 17).

Por eso celebro los carteles que “rajan” la convención, algunos por los manchones en sus trazos, otros por su ludismo, la superposición de mensajes, la deconstrucción de los cuerpos; más aún los que reconocen un cambio, no por venir, sino que ya existente: “el juego ya cambió” señala uno de los carteles que nos presenta al King y la Queen horizontales; nos regala con un guiño y un suspiro fresco, la certeza de no estar donde estábamos antes.

ME INTERPELA

Aquí voy a contradecirme; mientras escribo, cambio mis pareceres, siguiendo los imperativos de ser un cuerpo en devenir constante. En el contexto de la “deconstrucción del binarismo de

género", me parece adecuado entregar un texto disgregado, uno que me permita afirmar categóricamente algo y luego, a mitad del camino, dorsalizar para permitirme otras afirmaciones. Un texto que huya de la categorización que opone y jerarquiza, en el que las desviaciones de sentido sean válidas. Un texto en el que no prime la nitidez y en el que enunciarse con el pronombre preferido se vuelva una libertad juguetona(des)estructurante.

Si busco plenitud en la experiencia, lo más feliz que puedo hacer es cambiar de ruta, desbordar el cauce para generar nuevos cauces; reconocer que puedo ser corriente que fluye ascendiendo, descendiendo... o puedo ser estanque. Así, puedo afirmar que echo de menos propuestas en los carteles de denuncia y luego, casi simultáneamente, decir que la movilización que estos carteles provocan tiene en potencia la capacidad de cambiar el futuro por el simple hecho de nombrar una herida. Una vez dicha (hecha) comenzará el proceso para curarse.

Si reconocemos que la identidad propia no es cerrada ni estable, resulta más sencillo aceptar identidades diversas, flexibles, cambiantes. Además, es liberador concebir el yo como un acto en potencia. Ojo, esto con la naturalidad y organicidad de los flujos cambiantes, no con las exigencias de innovación, perfeccionamiento y constante autoafirmación que Bauman (2003) anunció como el sino de la modernidad líquida. No solo se reconoce el cambio, sino que se exige, lo que deviene en cuerpos camaleónicos lanzados a la deriva. El cambio en cuerpos situados proviene, en gran medida, del diálogo, de la asimilación de la experiencia propia y ajena en la conmoción; es decir, moviéndose con. Yo muevo este texto conmocionado por las imágenes que me provocan.

Así, resulta que carteles como el de la mano sangrante que carga el peso de "ser un verdadero hombre" me (con)mueven. Me mueven con los hombres que habitan mi mundo y que me

habitan en el centro del cuerpo: mi padre fallecido, mi hermano, mis hijos y mis propias necesidades de fortaleza inquebrantable, herencia de mujeres empoderadas que también se hombremanizan³ para cargar con sus propias vidas y las de los suyos. Estos carteles, que carecen de la enunciación de proyectos posibles, hacen vibrar la carne imprimiendo heridas punzantes que habremos de sanar. Carteles que interpelan, que denuncian, que hacen resonar las voces de otrxs en el propio cuerpo. Los roles de género concebidos como cajones cerrados nos duelen a todxs.

ME CONVOCA, A MODO DE CONCLUSIÓN

La invitación a amar y ser amada, ya sea a través de la expresión gráfica de un abrazo, por el imperativo “ámame trans” o por la frase “love is the thing”, acompañada de cuerpos en la tarea de sostener y agrupar flores, me arrastra inevitablemente. El reconocimiento del amor como fuerza unificadora, tanto en su dimensión receptiva como expresiva —amar y sentirnos amadx—, genera en mi cuerpo una calidez imposible de evitar. La invitación o demanda de amor es, en sí misma, poderosa.

Sean reflexiones, deconstrucciones de la corporalidad o de la imagen, del sentido, del imaginario colectivo, interpelaciones o denuncias; cada intercambio establecido con lxs autorxs constituye un paso que expande la grieta, agrandando sus dimensiones. Con este ejercicio convocante —convocatoria de cartel, de escritura, de lectura— fomentamos una convocatoria de cambio.

³ En afán de estrechar la brecha entre la experiencia corporal vivida y su enunciación, me doy la libertad de transformar, adaptar, intercambiar o inventar palabras. El lenguaje académico no tendría por qué reducirse a lo existente, la epistemología de las prácticas corporizadas merece una raíz asentada en la experiencia del cuerpo.

Hemos abierto una invitación a transitar por narrativas alternativas donde la corporalidad y la visualidad se entrelazan. Al aceptar la invitación a perder la cara, a dorsalizar y adentrarnos en la opacidad de nuestras experiencias, desafiamos los confines del pensamiento dualista y lineal impuesto. Este texto busca ser tanto un testimonio como un acto de resistencia contra las estructuras que limitan la expresión en sus diferentes formas. Con cada palabra y cada imagen procesada reafirmamos la urgencia de crear espacios donde la multiplicidad y la diferencia no solo sean toleradas, sino celebradas y entendidas como esenciales en una sociedad por naturaleza plural.

REFERENCIAS

- Bardet, M. (2021). *Perder la cara*. Buenos Aires: Cactus.
- Bauman, Z. (2003). *Modernidad Líquida*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Haraway, D. (2019). *Seguir con el problema. Generar parentesco en el Chthuluceno*. Bilbao: Consonni.

TRÁNSITO EXPRESIVO: EL ARTE DE LA RESISTENCIA, LA LUCHA Y LA REVOLUCIÓN UNIVERSITARIA

PEDRO BELTRÁN CUERVO

UNIVERSIDAD LA SALLE

INTRODUCCIÓN

EL TRABAJO ARTÍSTICO DEL ALUMNADO de la UAM Azcapotzalco dentro de la muestra: *Tránsito expresivo: estética, género y diversidad* explora temas esenciales como la identidad de género, la gran diversidad de la orientación sexual, las experiencias transgénero y la lucha contra la discriminación en todas sus formas y por todos sus agentes; utilizando el arte como un vehículo y herramienta de presencia, denuncia y poderos activismo. (Jacobi, 2012)

El presente ensayo aborda la generalidad de los carteles presentados en la muestra desde una óptica que resalta cómo las identidades queer se visibilizan. Las obras no sólo dan voz a las experiencias de una comunidad marginada, sino que también promueven una sociedad inclusiva que cuestiona normas sociales, estéticas tradicionales y limitantes de la perspectiva tradicional heteronormativa de género y sexualidad.

Desde hace varias décadas en los Estados Unidos y Europa y en estos últimos años en nuestro país, los espacios de expresión artística dedicados a la diversidad LGBTQ+ entre jóvenes universitarios y sus instituciones se han vuelto cada vez más comunes. En estos espacios el joven artista queer representa, celebra, pone a discusión las experiencias, inquietudes y deseos

de una comunidad que permanecía oculta, al mismo tiempo y de forma importante denuncia como la identidad de género, la diversidad y la lucha contra la discriminación son temas que están muy lejos de ser aceptados por el grueso de la población. (Rhoads, 2016)

El cambio en la visibilidad y el consecuente empoderamiento de la comunidad LGBTQ+ en el campus universitario, ha permitido la exploración de identidades multifacéticas y la búsqueda de diversas experiencias donde el arte queer emerge como un poderoso medio de autoexpresión, narración, creación de comunidad y cambio social. (Orozco et al., 2021)

Los jóvenes artistas universitarios pertenecientes a la comunidad LGBTQ+ a través de la expresión artística tienen un doble trabajo de exploración de identidad y al mismo tiempo de construir comunidad. (Liscano Rivera, 2016) La expresión artística como toda manifestación de la creatividad sirve como medio para navegar las complejidades de la identidad humana, abordar la opresión social y celebrar la diversidad. (Grace, 2006)

El propósito de este ensayo es seleccionar una serie de carteles que representan la totalidad de la muestra y analizarlos no desde su destreza técnica sino desde su perspectiva crítica, social y política, buscar el cómo cada obra trasciende lo visual para generar una reflexión sobre el poder, el género y la identidad.

LA OBRA

Se han seleccionado 13 obras por el impacto social y su capacidad para resonar con las luchas contemporáneas, las obras encapsulan sentimientos de resistencia, orgullo y liberación, la discriminación, la autoaceptación y la celebración de la diversidad. No sólo reflejan las experiencias de los artistas, sino que amplifican las voces silenciadas de sus comunidades:

*Our Existance is Resistance*¹: en esta obra vibrante con un encabezado en inglés, muestra un personaje que desafía las normas de género, sostiene la bandera actualizada e inclusiva del movimiento LGBTQ+. Combinando rasgos masculinos y femeninos en una ruptura de estereotipos, transmitiendo un poderoso mensaje: el simple hecho de existir en una sociedad opresiva ya es un acto de resistencia.

*Tampoco es de tu Incumbencia*²: una persona de espaldas, ubicada entre los símbolos tradicionales de baños masculinos y femeninos, declara que su género no es ni uno ni otro dentro del binarismo patriarcal del establecimiento, desafía las imposiciones sociales y defiende el derecho a la autodeterminación. Es un llamado audaz a respetar la privacidad y a romper con la rigidez del masculino y femenino.

*El Color de mi Interior*³: una tipografía colorida sobre fondo negro, una pieza que podría ser considerada minimalista comparada con las anteriores, pero no nos equivoquemos ya que es grande en su poder, celebra la riqueza interna de cada individuo. Los tonos del arcoíris en las letras simbolizan la diversidad.

*Humano, Humana, Humane, Humanx*⁴: esta obra juega con el lenguaje español para promover la inclusión. Presentando distintas formas de la palabra humano en vibrantes colores, nos anima a abrazar y respetar todas las identidades de género, nos invita a adaptar nuestro vocabulario para reflejar la pluralidad de expe-

¹ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/08/Cartel-11.jpg.jpg>

² <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-19-1.jpg>

³ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-23.jpg>

⁴ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-30.jpg>

riencias humanas, en un lenguaje vivo que se adapta a las necesidades sociales del contexto.

*No Más Discriminación*⁵: con un puño multicolor, un elemento común en la lucha social y la unión, rompiendo un muro rojo, esta imagen puede simbolizar la unidad y la fuerza colectiva contra la opresión. Los colores representan la diversidad y el muro roto es una metáfora de las barreras sociales que debemos derribar, un enérgico llamado a la acción y a la solidaridad.

*Tu Estética es Libertad*⁶: esta obra retrata a un joven que desafía las normas de género, el mensaje recuerda que la autoexpresión es un acto liberador y una forma de resistencia. Al celebrar la individualidad y romper con las expectativas sociales, inspira a otros a expresarse auténticamente sin miedo al juicio.

*Todes Pueden*⁷: combina elementos culturales como un luchador enmascarado con una escoba en mano, desafía los roles de género y celebra la inclusión. El uso del lenguaje inclusivo en *Todes* refuerza la idea de que todas las personas, sin importar su género o rol social, tienen la capacidad de ser fuertes y valiosas.

*Mi Género, Mi Identidad*⁸: utiliza la bandera transgénero para formar una “T” central, flanqueada por rostros que representan la fluidez de género, es una afirmación visual de la autodeterminación, la identidad de género es personal y debe ser respetada.

⁵ <https://www.transitoexpresivo.cydad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-52.jpg>

⁶ <https://www.transitoexpresivo.cydad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-67.jpg>

⁷ <https://www.transitoexpresivo.cydad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-75.jpg>

⁸ <https://www.transitoexpresivo.cydad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-78.jpg>

*Aceptarse es Amarse*⁹: en esta poderosa imagen, un pie encadenado al miedo a ser uno mismo, es liberado por una llave con los colores del arcoíris. Representa el poder de la autoaceptación que libera de las ataduras del miedo y la opresión, la aceptación personal es el primer paso hacia la verdadera libertad del ser humano, no sólo de la comunidad queer sino de todos aquellos que se han sentido oprimidos y discriminados por ser diferentes.

*¡No Te Calles!*¹⁰: utiliza un triángulo rosa con apuntando hacia arriba, a diferencia del que apuntaba hacia abajo y que identificaba a las personas homosexuales en los campos de concentración alemanes en la segunda guerra mundial, con una fuente de luz alcanza a varias personas dentro de la comunidad LGBTQ+ con sus diversas diferencias, estas reciben y reflejan luz, simbolizando la fuerza colectiva y el poder de la individualidad, el mensaje nos invita a no guardar silencio ante la discriminación y a alzar la voz en la lucha por la igualdad y el respeto.

*El Futuro Nos Llama Desde las Raíces*¹¹: un joven con atuendos tradicionales y perteneciente a los pueblos originarios de nuestro país camina firmemente sobre la Tierra, llevando un árbol sobre sus hombros. Este es un símbolo poderoso que representa la conexión profunda con la naturaleza y nuestras raíces culturales. La imagen nos invita a reflexionar sobre la importancia de avanzar sin olvidar de dónde venimos, integrando nuestras tradiciones y el respeto por la naturaleza en el camino hacia el

⁹ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-112.jpg>

¹⁰ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-162.jpg>

¹¹ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-150.jpg>

futuro y de no olvidarnos de que estos jóvenes también sufren discriminación en su camino por la vida.

*Lo Negro También Brilla*¹²: en primer plano la belleza y el orgullo de la identidad negra. La frase es una declaración poderosa que desafía las normas de belleza eurocéntricas, es una afirmación de dignidad y una invitación a reconocer y apreciar la diversidad en todas sus formas al igual que en el cartel anterior.

*“QUEER”*¹³: se erige en el centro, destacada por una tipografía sólida y rodeada de un fondo de colores degradados que fluyen como el arcoíris. El asterisco al final del término amplía su significado, abarcando la diversidad y la complejidad de las identidades que desafían las normas tradicionales de género y sexualidad, una afirmación poderosa de que ser queer es vivir más allá de las etiquetas rígidas, reconociendo que la identidad es un viaje único para cada individuo.

Cada obra destaca por su capacidad para evocar una respuesta emocional intensa en el espectador. Ya sea por sus colores vibrantes, sus impresionantes tipografías, simbolismos poderosos o mensajes muy directos, los carteles conmueven e invitan a la reflexión profunda. Son manifestaciones de cómo el arte siempre ha sido una herramienta poderosa para el cambio social, influenciando percepciones y motivando acciones. Estas obras fueron seleccionadas porque son la esencia del arte como catalizador de transformación, por su capacidad para tocar corazones y provocar conversaciones esenciales.

¹² <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-161.jpg>

¹³ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-114.jpg>

CONCLUSIONES:

Es fundamental reconocer cómo la exposición *Tránsito expresivo: estética, género y diversidad* afecta a cada uno de los agentes que entran en contacto con ella de manera única.

Para los artistas queer, el proceso de exhibir sus obras es un acto profundamente personal que implica vulnerabilidad. (Dhillon et al., 2013) Exponer su identidad en una sociedad que discrimina despierta el miedo a ser criticado, violentado o incomprendido. La recompensa de participar en esta exposición es invaluable. (Massie et al., 2019) La visibilidad que les otorga les permite afirmar su identidad y recibir validación, tanto personal como social. Este reconocimiento no solo tiene un impacto positivo en su desarrollo artístico, sino que también fomenta un proceso de sanación colectiva, sirviendo de inspiración para otros que luchan con su propia identidad.

En cuanto a la comunidad queer del contexto universitario, los carteles presentados en la muestra pueden provocar emociones intensas, con temas recurrentes de opresión, discriminación y marginación, a pesar de esto, la exposición ofrece una recompensa: la validación de sus experiencias y la afirmación de su existencia. (Curran, 2019) Al ver sus realidades representadas y compartidas, la comunidad se empodera colectivamente. El arte actúa como un reflejo de la lucha, pero también como medio para celebrar la diversidad y el derecho a existir con orgullo. (Lin & Lam, 2016)

La institución académica también enfrenta sus propias emociones, en una exposición de este tipo, confronta su historia de exclusión hacia las comunidades marginalizadas en el pasado reciente, esta confrontación puede ser incómoda, ya que las obras señalan las fallas de las instituciones. (Lando et al., 2020) Sin embargo al final, la recompensa para la universidad

es significativa al fomentar un espacio inclusivo y de respeto, proyectándose comprometida con la equidad y la diversidad de aquí en adelante. (Nunn & Bolt, 2015)

Para el estudiantado no queer o con creencias homofóbicas la exposición puede representar un desafío a sus creencias. (Pham, 2019) El enfrentarse a perspectivas que contradicen sus valores, especialmente si nunca antes se han cuestionado puede ser confrontante, sin embargo, a largo plazo, la exposición tiene el potencial de ofrecer una experiencia transformadora. Al interactuar con estas obras y los diálogos que generan, los estudiantes pueden desarrollar empatía y comprender mejor. (Addison, 2007)

El arte queer se entiende como un acto de resistencia y expresión colectiva que abre debates urgentes sobre la discriminación y los prejuicios que persisten en nuestra sociedad. El arte queer en esta exposición cumple una función transformadora: no sólo da visibilidad a experiencias y voces históricamente marginalizadas, sino que cada obra es un medio para proponer soluciones y fomentar el diálogo hacia una sociedad más consciente y respetuosa de la diversidad de género. (Pryor, 2018)

La participación activa de la institución académica en esta muestra refleja un compromiso creciente con la equidad y la diversidad, sirviendo como ejemplo de cómo los espacios educativos pueden liderar cambios positivos en la sociedad.

Al final, el arte queer no sólo denuncia y confronta las injusticias, sino que también ofrece esperanza y soluciones, proponiendo un camino hacia una sociedad más consciente y respetuosa de todas las identidades de género, la expresión artística es un catalizador para el cambio, inspirando a individuos y comunidades a unirse en la lucha continua por la justicia y la igualdad.

REFERENCIAS

- Addison, N. (2007). Identity politics and the queering of art education: inclusion and the confessional route to salvation. *International Journal of Art and Design Education*. <https://doi.org/10.1111/J.1476-8070.2007.00505.X>
- Curran, S. (2019). *Queer activism begins at home: situating LGBTQ voices in National Trust historic houses*.
- Dhillon, M., Rabow, J., Moore, J., & Meza Vega, Y. (2013). First You Stand out, then You Stand up: Becoming an Ally for the LGBT Community. *Sociology Mind*. <https://doi.org/10.4236/SM.2013.34045>
- Grace, A P. (2006, October 1). Writing the queer self: Using autobiography to mediate inclusive teacher education in Canada. *Elsevier BV*, 22(7), 826-834. <https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.04.026>
- Jacobi, F. (2012). *Aesthetics of Resistance*.
- Lin, L., & Lam, H. L. T. (2016). The Queer Art of Survival's: *Women's Studies Quarterly*. <https://doi.org/10.1353/WSQ.2016.0000>
- Lando, G. A., dos Santos, J. C. M., & de Moraes D'Angelo, I. B. (2020). The right to identity for LGBT + professionals and the difficult art of being who you are in the workplace. *Research, Society and Development*. <https://doi.org/10.33448/RSD-V9I4.2982>
- Liscano Rivera, D. C. (2016). *Educación para la diversidad. Las representaciones sociales y prácticas culturales frente a la población LGBTI en la universidad*.
- Massie, J. P., Cho, D. Y., Kneib, C. J., & Morrison, S. D. (2019). It's Not Just Black and White: A Call for Skin Color Diversity Representation in Plastic Surgery Literature. *Journal of Craniofacial Surgery*. <https://doi.org/10.1097/SCS.0000000000005770>
- Nunn, L. M., & Bolt, S. C. (2015). Wearing a Rainbow Bumper Sticker: Experiential Learning on Homophobia, Heteronormativity, and Heterosexual Privilege. *Journal of Lgbt Youth*. <https://doi.org/10.1080/19361653.2015.1045963>

- Orozco, R C., Gonzalez, S A., & Durán, A. (2021, June 1). Centering Queer Latinx/a/o Experiences and Knowledge: Guidelines for using Jotería Studies in Higher Education Qualitative Research. , 7(1), 117-148. <https://doi.org/10.15763/issn.2642-2387.2021.7.1.117-148>
- Pham, C. D. (2019). *LGBTQ2+ inclusive communities' transformation through the arts*.
- Pryor, J. T. (2018). Visualizing queer spaces: LGBTQ students and the traditionally heterogendered institution. *Journal of Lgbt Youth*. <https://doi.org/10.1080/19361653.2017.1395307>
- Rhoads, R. A. (2016). Student Activism, Diversity, and the Struggle for a Just Society. *Journal of Diversity in Higher Education*. <https://doi.org/10.1037/DHE0000039>
- Yang, H. (2020). Queer Up! Application of Queer Representation in Art Education. *Visual Arts Research*. <https://doi.org/10.5406/VISARTS-RESE.46.1.0049>

REPRESENTANDO LAS DIVERSIDADES, ROMPIENDO LAS REGLAS

ROMÁN ANSELMO MORA GUTIÉRREZ

YADIRA ALATRISTE MARTÍNEZ

OSCAR ANTONIO MANZANARES BETANCOURT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

EN LA OBRA DE CINTYA Alejandra Martínez Campos¹, se observa una partícula estallando, similar al Big Bang, que simboliza una transformación profunda donde la luz, el color y la materia se gestan en un ser humano. La trayectoria de las formas traza la silueta de una persona, exponiendo las múltiples capas que la conforman y cómo se integran en el vasto espacio oscuro, vibrando y llenándolo, al igual que las estrellas y galaxias emanan de un centro luminoso. Los cambios en las formas y colores ilustran la dinámica única de construcción y deconstrucción del ser en el espacio. Este proceso es un acto claro de transmutación, donde las energías y elementos que nos constituyen se renuevan y transforman, impulsando a cada persona más allá de las limitaciones preconcebidas sobre sus habilidades y fuerzas internas.

La obra se acompaña de la poderosa frase: “Soy la mejor versión en evolución”, evocando la capacidad innata de las personas para transformar sus pensamientos, sueños e ideas hacia versiones mejoradas e inimitables de sí mismas, adaptándose y creciendo día a día. El espectador se enfrenta a cuestionamientos sobre su propia capacidad de resiliencia, aprendizaje y adaptación, en un ciclo infinito de evaluación y revalorización

¹ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-88.jpg>

que impulsa un movimiento interior continuo, permitiendo una expansión profunda de pensamientos y habilidades.

Esta imagen se convierte en un paradigma no sólo para entender el movimiento individual, sino también para reflexionar sobre cómo cada persona a su alrededor experimenta ese mismo proceso. De la misma manera que los átomos vibran al recibir energía, configurando la materia, la sociedad también se transforma a través del movimiento, la vibración y la esencia de sus partículas.

Este concepto se refuerza al observar la obra de Jorge Palacios Bonilla², donde el miedo se representa como un grillete, en contraste con las ideas de autoconocimiento y aceptación que permiten a las personas liberar y explotar su potencial. A través de los elementos gráficos, el miedo no solo se percibe como un lastre, sino también como ideas limitantes que pueden explotar y dañar a quien las sostiene.

Retomando la descripción de ambas obras, surge la pregunta: ¿cómo puede la energía y el color de una partícula llevar a una explosión creadora? En cada interpretación, cualquier persona puede elegir armonizar sus elementos, tal como lo sugiere la segunda obra, donde la aceptación, el amor propio y el autoconocimiento regulan estas energías para crear un espectro generador de color y vida. Así, las herramientas de análisis propio y conocimiento personal se utilizan como reguladoras de emociones, acompañadas de aceptación y autoconciencia.

Estas ideas se ven plasmadas en la obra presentada por Dominique Michelle Zarco Ortiz³, donde se observan dos manos acercándose en un fondo que representa una noche estrellada. Esta imagen evoca la creación de Miguel Ángel, pero la posición

² <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-112.jpg>

³ <https://www.transitoexpresivo.ciad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-88.jpg>

de las manos en la obra de Zarco difiere: parecen buscarse, intentan alcanzarse, una naciendo desde la parte superior, con una trayectoria descendente, y la otra desde la parte inferior, con una trayectoria ascendente. Los detalles revelan que la mano de arriba está limitada por su entorno, con un interior aún más oscuro que el espacio que la rodea. Aunque una luz nace de ella, es tenue y apagada. En contraste, la mano de abajo tiene un brillo fuerte y dominante que parece alejar esa oscuridad. Aunque reconocemos que es una mano, cada uno de sus dedos es diferente en forma y color, como si sus puntas buscaran desesperadamente tocar la mano más oscura y normalizada de la parte superior.

Las ondas de colores que integran la mano inferior, en capas ondulantes, evocan nuevamente las ideas presentadas por Martínez Campos. Mientras que la frase “No tengas miedo de ser quién eres”, que acompaña la obra de Zarco Ortiz, remite a las ideas de autoconocimiento y libertad de Palacios Bonilla. Esta triada de obras representa el viaje hacia la aceptación personal más allá de los cánones sociales.

Al observar más a detalle la obra de Zarco, vemos que las manos al acercarse representan fuerzas energéticas, las mismas que inicialmente se interpretan como estrellas, pero que también simbolizan destellos producidos por cargas eléctricas. Cuando las manos logran tocarse, cierran un circuito que permite que el sistema (la persona) funcione plenamente, ilustrando así la conexión entre aceptación, autoconocimiento y el funcionamiento integral del ser.

Al reflexionar sobre las obras analizadas hasta el momento, surge la pregunta: ¿qué sucedería si cada persona aceptara plenamente su naturaleza sin miedo, expresando sus características y cualidades? ¿Seríamos capaces de comprender al conjunto social como una interacción de elementos que po-

seen similitudes, pero que también presentan singularidades? ¿O buscaríamos simplemente encajar aquello que se normaliza, perdiendo así la riqueza generada por las divergencias?

Esta interrogante parece ser explorada en la obra de Carlos Barrento Ponce⁴ y ⁵, donde se representa a los diferentes géneros a través de sus banderas, creadas con instrumentos variados como gises, plumas, colores y plumones. Al detenernos a analizar esta obra y haciendo la analogía de que cada persona es una de las herramientas de dibujo representadas, mientras que la sociedad es quien las posee, surge la pregunta: ¿un lápiz dejará de ser lápiz solo porque el dibujante ha usado únicamente marcadores o lápices de colores? Aunque todas las herramientas sirven para trazar sobre un lienzo, cada una lo hace a su manera. Si el dibujante reconociera las virtudes y fortalezas de cada herramienta, tal vez comprendería que un lápiz puede crear una partitura hermosa, firmar un contrato millonario, o simplemente, trazar la línea que complete la imagen creada con los demás instrumentos.

Esta reflexión subraya cómo cada persona, con sus habilidades y características únicas, puede contribuir a la creación colectiva. Reconocer y valorar las diferencias no solo enriquece la obra o la sociedad, sino que también nos invita a ver el potencial latente en lo que quizás no comprendemos por completo.

En su segunda obra, Barrento nos invita al auto cuestionamiento de ser capaces de expresar nuestra esencia con orgullo. En esta pieza, se observa un cuerpo adornado con tonos rojizos en el rostro, tal vez aludiendo a la esencia interna de la persona, con una expresión de paz y la frase “pinto mi lienzo como quiero”. Las decoraciones en la piel se concentran en el rostro del

⁴ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-16.jpg>

⁵ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-17.jpg>

modelo, con adornos que tienden a una armonía geométrica en distintos tonos de rojo, tal vez evocando la sangre como símbolo de la esencia intrínseca del ser, algo que no se puede cambiar. Además, la desnudez de sus brazos implica el no tener que ocultar quién es, reafirmando el orgullo de mostrar su identidad.

Estas preguntas se profundizan aún más: ¿somos capaces de mostrar orgullo por quiénes somos? ¿Podemos aceptar nuestra esencia y mostrarla al mundo, sin miedo ni vergüenza? A opinión de los autores, estas obras permiten reflexionar sobre la capacidad de las personas no solo para aceptarse, sino para mostrar con orgullo quiénes son, con todas sus singularidades y particularidades. En resumen, en ambas obras se aprecia la idea central de manifestar nuestra identidad con orgullo, entendiendo nuestras características como un conjunto de propiedades, herramientas o instrumentos con un amplio espectro de acción, que nos permiten enriquecer nuestro entorno a través de la expresión de nuestra identidad y libertad. Al mismo tiempo, estas obras nos invitan a valorar la interacción con los demás, y a fortalecer nuestra resiliencia al comprender y apreciar las expresiones de los demás, reconociendo el valor de la diversidad y su contribución al enriquecimiento colectivo.

Y si, a pesar de lo mencionado anteriormente, la sociedad sigue empeñada en desdibujar o cubrir los trazos del lápiz con otros instrumentos, o incluso romperlo para demostrar que no es más que una simple pluma, ¿qué deberían hacer las personas?

Tal vez la respuesta se encuentre en los trabajos presentados por Rafael Munguía Larruz ⁶ y ⁷, donde se expresa la idea de “sé tú mism@, rompe las reglas”. En su obra, los cánones de

⁶ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-103.jpg>

⁷ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-104.jpg>

la sociedad se representan como un cristal que puede ser roto por aquellos que eligen no conformarse, o como el cierre de una prenda que se puede abrir para ajustarse mejor a quien la lleva. Esto significa que las personas no deben sucumbir ante la presión de la uniformidad impuesta por la sociedad; por el contrario, deben seguir trazando su propio camino, aportando con sus talentos únicos y enfrentando las fuerzas que intentan borrar su identidad.

Al igual que las herramientas en un conjunto artístico, cada individuo tiene un propósito y una manera única de enriquecer el lienzo colectivo. Solo a través de la aceptación y el reconocimiento de nuestras diferencias podemos construir una sociedad más inclusiva y diversa, una sociedad que celebre y valore la riqueza que cada persona aporta con sus características singulares.

Este concepto refleja que las normas y expectativas sociales no son inquebrantables. Las personas tienen la capacidad de desafiar esas concepciones rígidas, de moldearlas o incluso deshacerse de ellas por completo, si es necesario, para que cada individuo pueda ajustarse a su propia verdad y su identidad. Las reglas no siempre están ahí para ser seguidas al pie de la letra, y las personas pueden —y deben— decidir cuándo es el momento de romperlas para ser auténticas y convertirse en quienes realmente son.

Finalmente, nos preguntamos: ¿somos realmente conscientes de la energía creadora que poseemos, de nuestra habilidad para cambiarla y transformarla? ¿Podemos comprender que todas las personas tienen esa capacidad? Para que se manifieste, la sociedad debe permitirles expresar su propia esencia. Tal vez esta mirada general sobre las obras presentadas nos permita entender que cada uno de nosotros es la mejor versión de sí mismo en evolución, pero también que debemos hacer evolucionar a la sociedad.

Debemos llegar al punto en que podamos afirmar colectivamente que nuestra sociedad es la mejor versión de sí misma en evolución. Si es necesario, debemos estar dispuestos a derrumbar los cristales que nos separan o aíslan, antes de permitir que alguien se rompa en el proceso. Es preferible romper un canon que seguir perpetuando ideas que limitan nuestra identidad y libertad. Tal como lo muestra Victoria Arnauda Rocha⁸ en su obra, debemos tener la libertad plena de ser nosotr@s mism@s. En su representación, se observa a una mujer ondeando una bandera nacional afuera de un bloqueo en el monumento del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, con una bandera de la diversidad ondeando en el fondo. Estas representaciones gráficas muestran cómo los estudiantes de diseño entienden la diversidad y cómo las interacciones sociales tienen un impacto en las dinámicas sociales. Son distintas visiones que cada persona puede interpretar.

⁸ <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-12.jpg>

CUERPOS COMO LÍMITES Y ESPACIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GÉNERO

ALEJANDRA OLVERA RABADÁN

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

INTRODUCCIÓN

EL TEMA DE GÉNERO ES de una gran complejidad, puede ser entendido desde muchos lugares, es un movimiento social, pero también es una teoría; es tema de uno de los principales activismos de nuestros tiempos; pero principalmente es una práctica y es una vivencia. En la actualidad se realizan muchas acciones para posicionar este tema en la sociedad y con ello disminuir la discriminación, y hacer, de esta, una sociedad más flexible e inclusiva. Todas las acciones en favor del reconocimiento de las mujeres y de la disidencia de género tienen un origen en común, son acciones de resistencia en contra de la discriminación.

Hace muy pocos años, el tema de género no formaba parte de las instituciones educativas, pero en la actualidad estos temas empiezan a convertirse en asuntos transversales presentes en cualquiera de las áreas del conocimiento, que se desarrollan en las universidades. El proyecto que nos tiene en esta ocasión, abordando el tema de género, se desarrolló en la Universidad Autónoma Metropolitana en su Unidad Azcapotzalco, en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. El proyecto titulado “Estéticas, Tecnología y Género” realizó un concurso de cartel en torno al tema de género. Los carteles están expuestos en una página web diseñada para tal propósito. Son en total 167 de los

cuales he seleccionado seis para construir la reflexión en torno al género y la corporalidad.

GÉNERO Y CORPORALIDAD

El tema de la construcción de género es algo que cuenta con dos aspectos, uno tiene que ver con esa parte de la conformación de nuestro propio ser y con ello de nuestra propia corporalidad, la otra tiene que ver con la manera en que proyectamos esta construcción hacia la exterioridad. Estos dos aspectos no siempre coinciden, lo cual es uno de los orígenes de muchos conflictos.

Otra fuente de tensión en la conformación de la identidad de género es aquella que se da entre las construcciones que nos son heredadas por nuestra familia y nuestra cultura, y de las cuales no siempre somos conscientes, y aquellas otras construcciones que hacemos de manera voluntaria. En los temas de género, cuando el proceso de reconstrucción de nuestra identidad lo hacemos de manera crítica ante lo que hemos recibido como deber ser, implica siempre una transformación de nuestra corporalidad.

La selección de carteles que he realizado para este análisis responde a que me permiten observar la relación que existe entre la conformación de la corporalidad y el género, así como la relación entre aquello que se considera como interior o personal y aquello que implica la expresión, el contacto con la otredad y la comunicación con las demás personas.

En tres de los seis carteles que he seleccionado. Las manos son el elemento primordial del cuerpo que se presenta. Me llamaron la atención precisamente porque las manos son un punto importante de intermediación, entre nuestras sensaciones, entre nuestra interioridad y nuestro contacto con el mundo.

El cartel realizado por Cristian Jesús González Landa presenta una mano cuyos dedos se transforman, cada uno, en una persona. La mano tiene franjas de colores negro, blanco, rosa, amarillo y azul. En la base del cartel aparece la palabra “Poligénero” y más abajo la oración que dice: “La diversidad de identidades dentro de un mismo ser”. Este cartel me recuerda a la improvisación de contacto, que es un tipo de danza en la cual el movimiento surge a partir del contacto físico con la otra persona, siendo las manos uno de los primeros puntos de contacto que se establecen. En esta improvisación se llega a la comprensión corporal, de qué existe una integración entre las diversas personas que danzan, una integración de sus identidades y de sus cuerpos. Como en este cartel en el que cinco personas distintas conforman una misma mano, pero que a la vez constituyen una diversidad dentro de un mismo ser.

Otro de los carteles que me pareció muy interesante presenta cinco columnas de huellas digitales. Las huellas tienen franjas de distintos tipos de colores. En total son veinticinco huellas distintas y, en el centro, aparece en letras pequeñas la palabra “diversidad”. Este cartel fue realizado por Amelí Dessiré Méndez Jiménez y aborda el tema de la identidad, a la cual hace referencia a partir de la impronta del cuerpo. Esa impronta es precisamente ese espacio liminal, entre el mundo interior, el de la construcción de nuestra corporalidad, y el reconocimiento que desde el exterior se hace de nuestro ser. Ese punto limítrofe que es la huella de los dedos está constituido no sólo por ser nuestra piel, sino por ser el recurso, a través del cual somos identificadas y catalogadas como personas, y asociadas con otra gran cantidad de datos. De alguna forma, pareciera ser que nuestra huella digital fija nuestro ser, lo cual, en términos de la construcción de género es lo más contraintuitivo, dado que esa construcción tiene como una de sus principales características

estar siempre en proceso. Por otra parte, la huella digital parte del principio de la observación de la singularidad de cada ser humano, tema por demás importante desde los activismos de la disidencia de género.

Dos de los carteles que seleccioné para abordar en este texto presentan cuerpos más completos, sin embargo, son muy diferentes entre sí, porque se centran en aspectos distintos de la construcción de la corporalidad y de la identidad de género. El cartel realizado por Ilse Paulina Caballero Pacheco presenta una persona sentada con sus piernas ligeramente extendidas hacia delante, el cuerpo hace una torsión con su torso hacia la derecha, cruzando el brazo izquierdo sobre el pecho para tomar el brazo derecho. La cabeza aparece ligeramente inclinada hacia abajo, de manera que solamente se puede ver el rostro en su parte superior, dejando visible la frente, los ojos y la nariz. El brazo derecho parece apoyarse en el suelo. Esta figura está sobre un fondo negro. La parte baja del cuerpo, aquella que queda por debajo del brazo cruzado, está en tonos blancos y la parte superior presenta coloraciones entre morado, verde, rojizo y color piel. En la parte superior del cartel hay unas letras, que tienen un lugar preponderante, y están escritas en inglés con mayúsculas y dicen: "IN MY OWN SKIN", en mi propia piel, y en la parte de abajo con letras mucho más pequeñas aparecen las palabras "estética, género, diversidad". La postura del cuerpo que presenta este cartel hace pensar en ese proceso de introspección, que forma parte de la construcción de la corporalidad, y esta diferenciación construida a partir del color hace pensar en un proceso de transformación que es generada para la mirada exterior, pero a partir de ese proceso de interiorización. Es decir, que este cartel presenta esa línea limítrofe entre lo personal y lo colectivo, desde la piel como imagen.

El otro cartel que presenta un cuerpo completo fue realizado por Giovanna López Moreno, y muestra a una persona-agua que aparece reposando sobre el pasto, con los ojos cerrados y los brazos cruzados sobre el pecho. Su cabello aparece acomodado como gruesos chorros de agua que caen. Se puede ver un letrero cuyas letras también tienen un aspecto acuático, que dicen: "Nunca dejo de fluir". El cielo rosa en el fondo, hace un contraste con el verde del pasto, sobre el que se encuentra la figura. El sistema del cuerpo como un fluido pone atención a esta posibilidad de movimiento, de cambio constante. Es un asunto que no solamente es importante para la construcción de la identidad de género, sino que también se vuelve algo importante en cualquier proceso de construcción que se haga como una suerte de resistencia hacia las construcciones estáticas de la sociedad. La danza contemporánea tiene como una de sus características que el movimiento es fluido. Cada vez se buscan menos formas lineales y más movimientos circulares u ondulatorios. Las trayectorias de los movimientos son largas y continuas, se usan cada vez menos acentos en el movimiento, para dar esta sensación de continuidad, de flujo. Por su parte este cuerpo acuático que presenta Giovanna en su cartel muestra una búsqueda de la construcción de la corporalidad que no es exclusiva de la conformación de la identidad de género, sino que está presente en otros ámbitos, como la danza contemporánea.

El tercer cartel que he seleccionado, cuyo segmento corporal presentado es una mano, fue realizado por Diana Acosta Hernández. La mano es azul y aparece sosteniendo un espejo muy adornado, sobre el cual parece posarse una mariposa también azul, que está conformada por piezas de rompecabezas. La mariposa no está completa y algunas de las piezas aparecen en el espejo, separadas del cuerpo de la mariposa. En la parte de arriba, el cartel dice: "Encuentra tu propio [y escrito al revés con

mayúsculas dice] REFLEJO. De este cartel, resulta muy interesante la asociación entre el cuerpo humano y la mariposa que, al aparecer en el espejo, está vinculada con la imagen del propio cuerpo. La mariposa, fragmentada e incompleta, se encuentra en un espacio intermedio entre el propio cuerpo y la imagen proyectada en el espejo. Uno de los principales problemas de la construcción de la identidad de género es, precisamente, que para completarse necesita ser reconocida, lo cual no siempre es un proceso fácil, por las expectativas y los estereotipos hegemónicos, que se interponen e impiden realizar una observación directa y desprejuiciada de la persona concreta que se tiene delante, o de la persona que se es.

Toda mi reflexión sobre estos carteles ha estado construida desde el análisis de la relación entre género y corporalidad, pero para terminar quisiera hablar de un último cartel en el cual no aparece ningún cuerpo. Este cartel fue realizado por María Fernanda Castillo Pérez y presenta una estructura similar al cartel de las huellas. Son cuatro columnas conformadas por las palabras: “Humana, humano, humane y humanx”, que aparecen de forma vertical con letras mayúsculas, y cada letra está sobre un cuadro de distinto color. Me llama la atención este cartel porque pone la atención en la designación de las personas, sin la necesidad de definir en ellas una identidad de género particular. Esta designación se construye desde la especie y no desde el género, evade la designación de género y evade también la presentación de un cuerpo, dejando tanto al cuerpo como a la construcción de la identidad de género en el ámbito privado.

CONCLUSIONES

Estos seis carteles que hemos analizado muestran diversos aspectos relacionados con la temática de género, no lo hacen de

manera directa o literal, sino a partir de la construcción de la imagen simbólica. Las palabras que incorporan ayudan a construir cierta interpretación, pero hay mucho en ellos que, al no ser necesariamente literal, permiten a quien observa conformar su propia reflexión en torno al tema. Estas características de los carteles me han permitido relacionarlos con un aspecto que considero importante en la conformación de la identidad de género, que es la necesidad de relacionar los ámbitos personales y sociales. En el centro de esta relación se encuentra el cuerpo, no como una entidad biológica, sino como una construcción, consciente, siempre en proceso, que se hace del propio ser desde la corporalidad.

REFERENCIAS

- Barnsley, J. (2006). El cuerpo como territorio de rebeldía. Unearte ediciones. https://www.academia.edu/38193452/EL_CUERPO_COMO_TERRITORIO_DE_LA_REBELD%C3%8DA_PDF_
- Brozas Polo, M. P. (2020, diciembre). Discursos de género en Contact Improvisation. Deliberación y acción coreográfica en torno a la revista Contact Quarterly. Co-herenci, 17(33), 133-164.

LUCHAS FEMINISTAS Y DISEÑO. LAS DIFERENTES BATALLAS CONTRA LAS VIOLENCIAS

MARÍA NORMA PATIÑO NAVARRO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

INTRODUCCIÓN

UN ACERCAMIENTO AL ESTUDIO DE las luchas feministas por los derechos de las mujeres y a las diferentes formas de protesta, para detener y combatir los efectos de la violencia de género. Este es el móvil del presente documento, las formas en las que se expresan las mujeres y los grupos del LGBTQ+, en diferentes contextos. Esta, que parece una lucha interminable, contiene una gran diversidad de discursos, diferentes formas de manifestarse, porque son muchas violencias. El siglo XXI se ha caracterizado por estas luchas personales, las luchas de las minorías. Cientos de personas están inconformes, enojadas, y se suman a diferentes protestas en colectivo, o de manera individual. Este es un momento crucial. La posmodernidad se caracteriza por la libre expresión de las minorías. En este espacio se hablará de estas pequeñas luchas. A través de un breve recorrido por las formas de protesta se intenta poner sobre la mesa las narrativas de algunas identidades que enfrentan el problema, desde un lenguaje propio.

La violencia de género empieza por aspectos aparentemente insignificantes, desde la invisibilización, la anulación, la descalificación y la discriminación. En las diversas sociedades el sufragio femenino se ha conseguido apenas en los albores del

siglo XX. Primero las mujeres británicas ganaron el derecho al voto libre en 1918. Luego de la gran manifestación de sufragistas en Nueva York, en 1913, se logra finalmente en 1920, tras la aprobación de la 19ª enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Las primeras votantes en Brasil corresponden al año 1928. En España se votó por primera vez en 1933 y, en México, el voto se consiguió hasta 1953. Lo cual demuestra que, en cuestiones de los derechos femeninos, este es un logro muy reciente. A pesar de estos aparentes avances, irónicamente, a un cuarto del siglo XXI, las desigualdades de género son evidentes, esto nos da una idea de que las condiciones de desigualdad en la toma de decisiones en el poder, es un asunto sistémico.

ACTIVISMOS, ARTE Y DISEÑO

Uno de los rasgos característicos de la imagen de las protestas feministas es cómo las mujeres, así como los recientes miembros de la comunidad del LGBTQ+, se han abanderado para identificarse y distinguirse de otros colectivos, así como para referir sus propias demandas. Los colores violeta y verde han sido elegidos desde hace mucho tiempo, desde el siglo XIX ya se usaban en las pequeñas marchas para identificar a los grupos de mujeres activistas. Las sufragistas británicas llevaban banderas tricolores: violeta, blanco y verde. En los inicios de la lucha feminista de la primera década del siglo pasado, los colores reivindicativos eran éstas mismas tonalidades, fueron escogidas por las sufragistas inglesas en 1908, incluso esto puede verse en la cinta británica del mismo nombre, *Las sufragistas*, (2015), de la directora Sarah Gavron; en dicha producción hay una clara búsqueda por representar estas luchas a través de los colores y las formas de los atuendos.

De acuerdo con Carmen Serna la activista inglesa Emmeline Pethick explicaba:

El morado, el color de los soberanos, simboliza la sangre real que corre por las venas de cada sufragista, simboliza su conciencia de libertad y dignidad. El blanco simboliza la honradez en las vidas privada y política. Y el verde, la esperanza por un nuevo comienzo (Serna, 2020).

En la lucha de las mujeres por obtener un trato igualitario, ellas se han organizado en colectivos, mejor dicho “colectivas” para combatir la violencia de género.

La marea verde, es el nombre que recibe el movimiento feminista que se expresa por el derecho a decidir sobre su PROPIO cuerpo. Este fenómeno cultural representa en toda América Latina, la iniciativa de algunos grupos por ejercer la libertad del aborto consentido. Este surge en los años 2000 y se ha popularizado entre 2010 y 2020. De forma pacífica estas colectivas representan a la sociedad civil y toman como símbolo el pañuelo verde.

El llamado “**Bloque negro**”, cuyo origen se remonta al año 1980 por un grupo de berlineses que se armaron con cascos, escudos y armas improvisadas para protestar contra los desahucios (D’Angelo, 2014). Ellos encabezaron diferentes manifestaciones y representaban un tipo de protesta anarquista que se caracterizaba por el uso de la violencia. Durante los ochenta, estos grupos se comprometieron en una serie de acciones contra la energía nuclear, la guerra, el racismo y, en algunos casos, desembocaron en el enfrentamiento violento con grupos de nazis o con las fuerzas policiales. El Bloque negro (*Black Bloc*) nace formalmente en el año 1999 en Seattle, donde se forma una protesta política. Se trata de grupos políticos encabezados por quienes defienden diferentes intereses a mano armada, violencia contra la violencia (D’Angelo, 2014). El Bloque negro, tiene una larga trayectoria y se ha replicado en diferentes luchas que

se caracterizan por la radicalidad de la protesta en las manifestaciones. En México no hay una buena aceptación del Bloque negro. Se trata de mujeres Feministas *millennials* que muestran su ira a golpes y agresiones contra los monumentos y edificios públicos, visten ropa negra, medias de red, botas de trabajo, a veces los torsos desnudos, van encapuchadas y armadas. Estos grupos son dispersados en las plazas públicas con gases pimienta y lacrimógenos y son descalificados, sus consignas no son escuchadas bajo el argumento que deriva de su propia conducta violenta en las calles.

Por otro lado, Olimpia Coral Melo es la promotora de una ley en contra de difundir la intimidación sexual, la **Ley Olimpia**, es decir, que no sea exhibida en las redes sociales sin su consentimiento. Ella consigue este derecho, luego de haber sido víctima y atreverse a denunciar a su pareja sentimental por exhibir en las redes videos e imágenes de sus encuentros sexuales. Su bandera también lleva el color violeta. Ya desde el organismo **Me too**, se denunciaron cientos de abusos de hombres hacia jóvenes desprotegidas quienes decidieron enfrentar a sus rivales incluso después de años de los acontecimientos de acoso y abuso sexual.

El periodo de la pandemia por el COVID 19, que en México inicia en el año 2020, puso en evidencia una problemática que ya se había vislumbrado en los inicios del siglo XXI. Diversos colectivos en diferentes partes del mundo se manifestaron entre los años 2019 y 2021 en contra de las violencias domésticas, el acoso, la violación, la desaparición forzada y los feminicidios, incluso en la actualidad se replican las protestas que iniciaran en ese periodo. Es verdad que la posmodernidad ya había mostrado una especial forma de percibir el mundo, desde una mirada pesimista y agreste. De ahí surgen movimientos importantes y de una gran diversidad. Como referencia, en Chile, el colectivo llamado **Lastesis**, un pequeño grupo de jóvenes chilenas, dos de

ellas actrices, iniciaron una lucha desde su enfoque de “investigación” de estas problemáticas, cantando y en acciones coreográficas, se lanzaron a las calles en plena crisis política por la represión del gobierno de Sebastián Piñera durante el llamado Estallido social, desde 2019 a 2021, en donde las manifestaciones de protesta no dejaron lugar a dudas, entre los grupos de feministas, que el abuso y el acoso son motivos de una nueva forma protesta, un canto, un grito. Lastesis, al inicio, eran cuatro mujeres de Valparaíso, Chile, fueron creadoras del performance “Un violador en tu camino”, el cual se ha convertido en un himno feminista recreado por grupos semejantes en varios países del mundo. Desde esos días surge, el 25 de noviembre de 2019, el día Internacional de eliminación de la violencia contra las mujeres. Estas jóvenes fueron incluidas por el *Time* entre los cien personajes más influyentes del año 2020.

El Performance “Un violador en tu camino”, por Lastesis, ha sido reproducido y replicado por casi todas las capitales del mundo, en donde se aprecia que se uniforman vistiendo ropa de un rojo encendido.

“Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía el violador eres tú...”

*El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer
y nuestro castigo es la violencia que ya ves...”*

Los movimientos feministas, como el **No es no**, han dado lugar a múltiples consignas que se muestran en pancartas, carteles, mantas bordadas y otras formas de protesta en las marchas y otras manifestaciones sociales y artísticas.

La violencia contra las mujeres es muy antigua. El filósofo Rousseau, quien ya se lamentaba por la desigualdad entre los individuos, cómo es que explica a sus contemporáneos que: “las

mujeres están para que nuestras vidas sean fáciles y agradables y que por eso las niñas deben ser educadas desde la infancia.” Lo cual nos convierte a las mujeres en adornos o en esclavas al servicio de los hombres. Son muchas las formas de violencia:

- Invisibilización
- Descalificación
- Desigualdad
- Acoso
- Abuso sexual
- Violación
- Desaparición forzada
- Feminicidios

¿LA VIOLENCIA ES ARTE?

Ante la pregunta ¿La violencia es arte? Jacques Ranciere (2009) dice que la práctica del pensamiento no surge sino de la confrontación con su presente y con los pensamientos convertidos en síntomas de la época.

De alguna forma esto explica la necesidad de expresar nuestra realidad a través del arte, cada vez con más urgencia. De ahí que, los grupos y colectivos cada vez más, utilizan las formas artísticas en sus consignas para eliminar la violencia. Para darle una forma al monstruo al que hay que destruir, pero desde la sensibilidad que es capaz de tocar las conciencias. Mucho se está haciendo, sin embargo, no es suficiente. La realidad nos desborda en cuanto a la visibilización de las problemáticas sociales, de las diferentes violencias, y de la violencia de género, es decir, específicamente la que se ejerce por razones de género.

Surgen neologismos:

De Solidaridad, Fraternidad – SORORIDAD

De Oposición agresión – VIOLENCIA.

¿Por qué tenerles miedo a estas palabras? El lenguaje se vuelve incluyente por necesidad. Pero existen además otras luchas que no solo exigen justicia y equidad, hay mujeres que demandan atención a otras necesidades, otras pequeñas violencias. En este sentido, María Gimeno, artista visual española, en el performance “Queridas viejas. Editando a Gombrich”, en el Museo del Prado de Madrid, visibilizó a 90 mujeres olvidadas por el crítico e historiador Gombrich, en su performance, algo que ha hecho cimbrar a grupos enormes de las sociedades contemporáneas. Se ha dado a la tarea de construir instalaciones para reivindicar a las mujeres que han hecho una obra a la par de los artistas masculinos, tan importantes como las de ellos, pero que han sido desplazadas y olvidadas.

La francesa Aurore Evain, en su libro *Mary Sidney alias Shakespeare* (2024) plantea una incógnita en torno a la obra de Shakespeare, propone que la obra dramática del dramaturgo inglés, posiblemente fue escrita por una mujer, Mary Sidney, pero no actúa en el vacío, la idea de Evain se basa en una propuesta de la norteamericana Robin Patricia Williams, quien asegura que hay suficientes pruebas para creer en la posibilidad de que Mary Sidney, escritora prestigiosa de la alta sociedad cultural inglesa del siglo XVI, una erudita del renacimiento inglés fue quien tuvo un papel relevante en la escritura de la obra que se le reconoce a Shakespeare. Otra de las luchas de Evain es a favor del lenguaje incluyente en Francia, rescatando palabras que ya se usaban en el siglo XVI y XVII, como “matrimonio” en lugar de patrimonio, es decir, el legado cultural de una mujer.

Por su parte, Carmen Mariscal es una artista visual mexicana radicada en París desde hace décadas, quien actualmente está

en Londres. En su obra *Esposa esposada*, diseña un vestido que parece representar el de una novia, pero manufacturado a partir de esposas pequeñas. Ella expresa, como artista y desde su memoria personal que, si tuviera que resumir su trabajo en una palabra ésta sería HÁBITAT: “el primer hábitat es nuestro cuerpo y luego habitamos el cuerpo de otra, nuestra madre, y luego nuestras casas o los espacios domésticos, habitamos las ciudades. Me cuestioné sobre el significado del vestido de novia desde que mi abuela me heredó el suyo, ponerme sobre el cuerpo algo que ocupó el cuerpo de otra mujer, esto era como un símbolo de todas estas mujeres que lo usan para ejercer un papel de servicio a esta sociedad patriarcal. *Esposa esposada* es una obra que representa todo ese rol de la novia.¹ Y a propósito de la tecnología y la resignificación, hace algunas semanas se presentó una exposición en las vitrinas del edificio L de nuestra universidad, una serie de carteles hechos exprofeso, por los estudiantes de la licenciatura de Diseño de la comunicación gráfica dentro del proyecto de investigación interdepartamental #N-600 “Estéticas, Tecnología y Género” en la División de CyAD. Los carteles exploran una selección interesante de las formas en que nuestro alumnado de licenciatura se expresa frente a este fenómeno que parece ya una pandemia: la violencia de género. Entre las iniciativas más interesantes está la de este tipo de proyectos de investigación y diseño sobre la violencia, que involucran a los estudiantes de División de CyAD, ya que tienen como objetivo principal la concientización de los jóvenes quienes están viviendo en carne propia las consecuencias de este fenómeno. En una época en que todas estas violencias han salido a la luz es una

¹ Entrevista para el proyecto “Miradas y aleteos. Mujeres por mujeres en resistencia”, enero de 2024. Otra de las expresiones importantes con las que se han abanderado las diversas identidades es el llamado LGBTQ+. El origen de estas siglas trata de un glosario de términos que describe toda la gama de la diversidad sexual, en la que las minorías han encontrado cabida.

obligación proponer proyectos como este para la mejor formación del estudiantado.

REFERENCIAS

- D'Angelo, V. (2014). Revista Española de Ciencia Política. Núm. 36, pp. 13-33. <file:///Users/marianpatinon/Downloads/37637-Texto%20del%20art%C3%ADculo-117714-1-10-20150718.pdf>
- Evain, A. (2024). Mary Sidney Alias Shakespeare. Talents Hauts.
- Ranciere, J. (2009). *El reparto de lo sensible. Estética y política*. Arcis Lom.
- Serna, C. (2020). Cuál es el color verdadero del feminismo: ¿blanco, violeta o verde? El español. https://www.elespanol.com/mujer/actualidad/20200301/color-verdadero-feminismo-blanco-violeta-verde/467204069_0.html

REFERENCIAS DE LOS CARTELES

- Acosta Hernández, Diana. (2024). Cartel 1. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-1.jpg>
- Aguilar Mendoza, Eva. (2024). Cartel 2. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-2.jpg>
- Aguilar Morales, Jair Alberto. (2024). Cartel 3. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-3.jpg>
- Alejandro Quintero, Paola Vianey. (2024). Cartel 4. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-4.jpg>
- Alfaro Patino, Leslie Michel. (2024). Cartel 5. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-5.jpg>
- Alfaro Patino, Leslie Michel. (2024). Cartel 6. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-6.jpg>
- Amador Luna, Tania. (2024). Cartel 7. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-7.jpg>
- Ambrosio Garduño, Cassandra. (2024). Cartel 8. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-8.jpg>
- Arana Blanco, Lía. (2024). Cartel 9. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-9.jpg>
- Arana Blanco, Lía. (2024). Cartel 10. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-10.jpg>
- Arévalo Paredes, Valentina. (2024). Cartel 11. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-11.jpg>
- Arnauda Rocha, Victoria. (2024). Cartel 12. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-12.jpg>
- Arriaga Huitrón, Javier. (2024). Cartel 13. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-13.jpg>
- Balderas Luna, Itzel. (2024). Cartel 14. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-14.jpg>

- Barreiro Siebert, Gihlda. (2024). Cartel 15. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-15.jpg>
- Barreto Ponce, Carlos Jesús. (2024). Cartel 16. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-16.jpg>
- Barreto Ponce, Carlos Jesús. (2024). Cartel 17. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-17.jpg>
- Barrita Martínez, Valeria. (2024). Cartel 18. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-18.jpg>
- Becerril Martínez, Sandra. (2024). Cartel 19. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-19.jpg>
- Becerril Martínez, Sandra. (2024). Cartel 20. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-20.jpg>
- Benítez Miranda, Andrés. (2024). Cartel 21. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-21.jpg>
- Bonilla Cruz, Héctor. (2024). Cartel 22. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-22.jpg>
- Caballero Pacheco, Ilse Paulina. (2024). Cartel 23. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-23.jpg>
- Caballero Pacheco, Ilse Paulina. (2024). Cartel 24. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-24.jpg>
- Callejas Trejo, Melissa. (2024). Cartel 25. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-25.jpg>
- Calzada Esquivel, Diana Janete. (2024). Cartel 26. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-26.jpg>
- Camacho Reyes, Ximena. (2024). Cartel 27. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-27.jpg>
- Campos Andrade, Maya. (2024). Cartel 28. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-28.jpg>
- Canedo Cortes, Valeria Ximena. (2024). Cartel 29. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-29.jpg>
- Castillo Pérez, María Fernanda. (2024). Cartel 30. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-30.jpg>

- Castillo Ramírez, Wendy. (2024). Cartel 31. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-31.jpg>
- Castillo Ramírez, Wendy. (2024). Cartel 32. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-32.jpg>
- Ceballos Soto, Oscar. (2024). Cartel 33. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-33.jpg>
- Ceja Celis, Fernanda. (2024). Cartel 34. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-34.jpg>
- Contreras Rodríguez, Fernanda Yareth. (2024). Cartel 35. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-35.jpg>
- Contreras Vázquez, Juan. (2024). Cartel 36. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-36.jpg>
- Damián Medina, Yanileth. (2024). Cartel 37. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-37.jpg>
- De Jesús Patricio, Monserrat. (2024). Cartel 38. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-38.jpg>
- De La Torre Castillo, Darien Iván. (2024). Cartel 39. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-39.jpg>
- De Los Santos Rendon, Margarita. (2024). Cartel 40. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-40.jpg>
- Domínguez Hernández, Sofia. (2024). Cartel 41. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-41.jpg>
- Duran López, Keyla. (2024). Cartel 42. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-42.jpg>
- Escamilla Alba, Sara Paola. (2024). Cartel 43. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-43.jpg>
- Espinosa Sánchez, Enrique Antonio. (2024). Cartel 44. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-44.jpg>
- Espitia Hidalgo, Eugenia. (2024). Cartel 45. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-45.jpg>
- Esquivel Hernández, Aidée Viridiana. (2024). Cartel 46. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-46.jpg>

- Estrada Chávez, Diego Vicente. (2024). Cartel 47. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-47.jpg>
- Flores Monroy, Erick De Jesús. (2024). Cartel 48. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-48.jpg>
- Franco Moreno, Alejandro Adán. (2024). Cartel 49. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-49.jpg>
- Franco Ramos, Daniela. (2024). Cartel 50. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-50.jpg>
- Galicia Paramo, Diego Eduardo. (2024). Cartel 51. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-51.jpg>
- García Bonilla, Efraín Yael. (2024). Cartel 52. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-52.jpg>
- García Carrillo, Luz Emilia. (2024). Cartel 53. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-53.jpg>
- García Domínguez, Alejandra. (2024). Cartel 54. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-54.jpg>
- García Domínguez, Alejandra. (2024). Cartel 55. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-55.jpg>
- García León, Cesia Michelle. (2024). Cartel 56. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-56.jpg>
- García León, Cesia Michelle. (2024). Cartel 57. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-57.jpg>
- García Mendoza, Marilú. (2024). Cartel 58. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-58.jpg>
- García Mendoza, Marilú. (2024). Cartel 59. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-59.jpg>
- García Solís, Mariana. (2024). Cartel 60. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-60.jpg>
- Gómez García, Rafael Del Ángel. (2024). Cartel 61. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-61.jpg>
- González Landa, Cristian Jesús. (2024). Cartel 62. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-62.jpg>

- González López, Valeria Sinaí. (2024). Cartel 63. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-63.jpg>
- González Mejía, Jessica Lizbeth. (2024). Cartel 64. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-64.jpg>
- González Pérez, Dilan Hassiel. (2024). Cartel 65. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-65.jpg>
- González Pérez, Miranda. (2024). Cartel 66. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-66.jpg>
- González Vásquez, Carla Itzel. (2024). Cartel 67. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-67.jpg>
- González Vásquez, Carla Itzel. (2024). Cartel 68. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-68.jpg>
- Guatemala Dávila, Fernando. (2024). Cartel 69. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-69.jpg>
- Guatemala Dávila, Fernando. (2024). Cartel 70. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-70.jpg>
- Gutiérrez Carreño, Astrid Sofia. (2024). Cartel 71. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-71.jpg>
- Hernández Cruz, Carina. (2024). Cartel 72. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-72.jpg>
- Hernández García, María De Lourdes. (2024). Cartel 73. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-73.jpg>
- Hernández Lozano, Ana Belén. (2024). Cartel 74. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-74.jpg>
- Hernández Luna, Víctor David. (2024). Cartel 75. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-75.jpg>
- Hernández Reyes, Marlene Antonia. (2024). Cartel 76. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-76.jpg>
- Hernández Romero, Yoana. (2024). Cartel 77. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-77.jpg>
- Hernández Ruiz, Kevin Jesús. (2024). Cartel 78. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-78.jpg>

- Hernández Vázquez, Luis Enrique. (2024). Cartel 79. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-79.jpg>
- Herrera Rodríguez, Alejandro. (2024). Cartel 80. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-80.jpg>
- Jiménez Reséndiz, Fátima Belén Guadalupe. (2024). Cartel 81. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-81.jpg>
- López Moreno, Giovanna. (2024). Cartel 82. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-82.jpg>
- López Tovar, Miguel Ángel. (2024). Cartel 83. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-83.jpg>
- Lozada Contreras, Leonardo. (2024). Cartel 84. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-84.jpg>
- Lozada Contreras, Leonardo. (2024). Cartel 85. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-85.jpg>
- Lozada Galván, Jimena. (2024). Cartel 86. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-86.jpg>
- Martínez Campos, Cintya Alejandra. (2024). Cartel 87. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-87.jpg>
- Martínez Campos, Cintya Alejandra. (2024). Cartel 88. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-88.jpg>
- Martínez Mejía, David. (2024). Cartel 89. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-89.jpg>
- Martini Martínez, Ricardo. (2024). Cartel 90. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-90.jpg>
- Medel Luviano, Ivanna Alexandra. (2024). Cartel 91. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-91.jpg>
- Mejía Mateos, Alexis Manuel. (2024). Cartel 92. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-92.jpg>
- Mejía Peña, Mariana Paola. (2024). Cartel 93. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-93.jpg>
- Méndez Gálvez, Víctor Armando. (2024). Cartel 94. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-94.jpg>

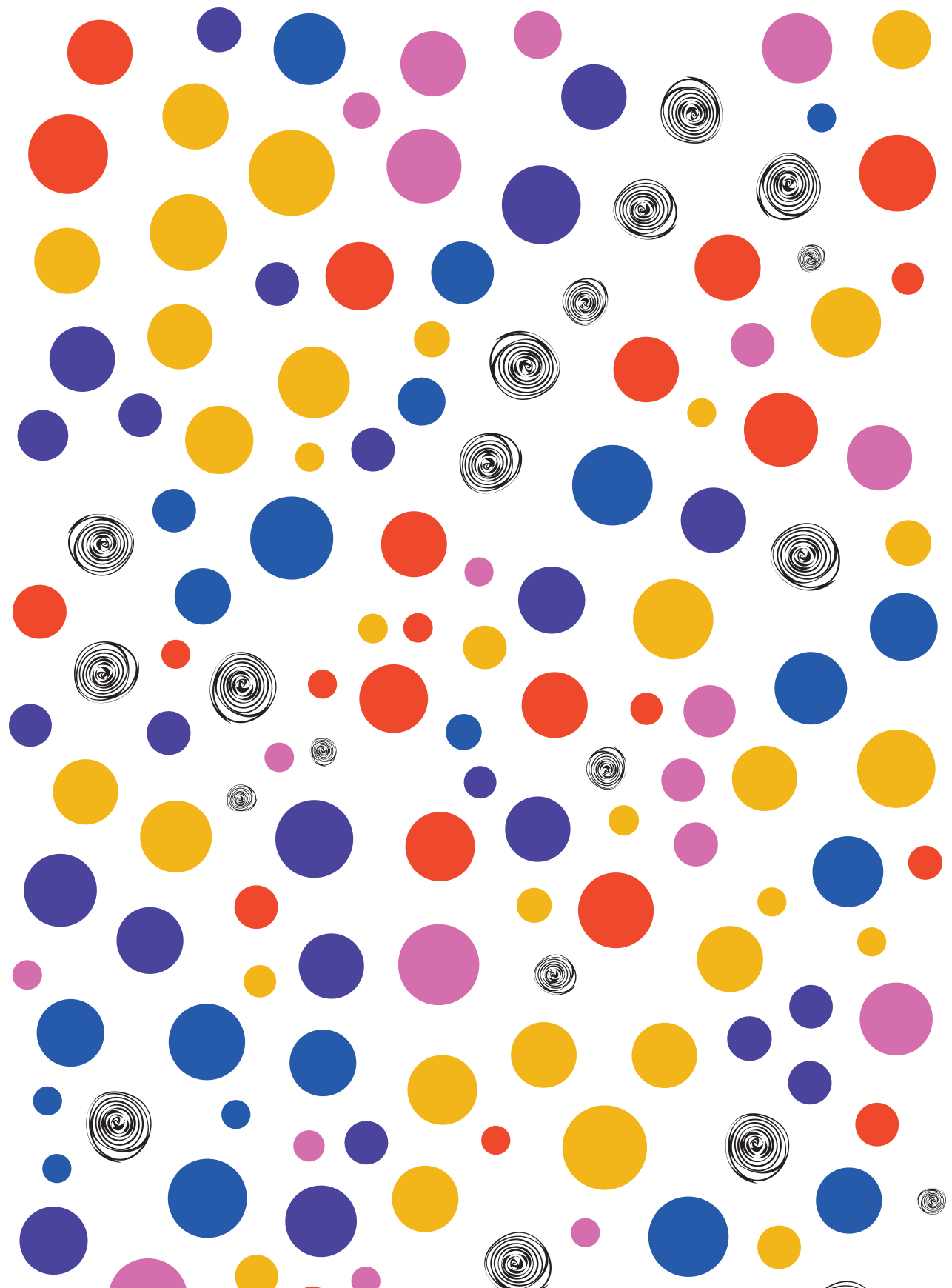
- Méndez Jiménez, Amelí Dessiré. (2024). Cartel 95. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-95.jpg>
- Mendoza Garduño, Frida Alessandra. (2024). Cartel 96. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-96.jpg>
- Mera Martínez, Orlando. (2024). Cartel 97. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-97.jpg>
- Molina Jacinto, Ximena Paola. (2024). Cartel 98. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-98.jpg>
- Montiel Cortes, Mario Baruck. (2024). Cartel 99. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-99.jpg>
- Morales Patino, Alexa. (2024). Cartel 100. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-100.jpg>
- Morales Patiño, Alexa. (2024). Cartel 101. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-101.jpg>
- Morales Sánchez, Elizabeth. (2024). Cartel 102. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-102.jpg>
- Munguía Larruz, Rafael Omar. (2024). Cartel 103. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-103.jpg>
- Munguía Larruz, Rafael Omar. (2024). Cartel 104. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-104.jpg>
- Nava Pichardo, Sofia. (2024). Cartel 105. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-105.jpg>
- Nava Pichardo, Sofia. (2024). Cartel 106. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-106.jpg>
- Ocampo Gutiérrez, Valeria. (2024). Cartel 107. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-107.jpg>
- Ornelas Espejel, Mirari. (2024). Cartel 108. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-108.jpg>
- Ortiz Alvear, Julieta Amelie. (2024). Cartel 109. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-109.jpg>
- Osorio Díaz, Ricardo. (2024). Cartel 110. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-110.jpg>

- Palacios Bonilla, Jorge Alejandro. (2024). Cartel 111. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-111.jpg>
- Palacios Bonilla, Jorge Alejandro. (2024). Cartel 112. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-112.jpg>
- Palacios Olmedo, Alejandro. (2024). Cartel 113. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-113.jpg>
- Parra Hernández, Hannia. (2024). Cartel 114. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-114.jpg>
- Pedraza Muñoz, Ximena. (2024). Cartel 115. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-115.jpg>
- Pedraza Muñoz, Ximena. (2024). Cartel 116. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-116.jpg>
- Pineda Mancera, Ingrid. (2024). Cartel 117. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-117.jpg>
- Ponce Esteban, María Fernanda. (2024). Cartel 118. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-118.jpg>
- Ponce Magaña, Edgar Uriel. (2024). Cartel 119. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-119.jpg>
- Ramírez Dávila, Juan Jesús. (2024). Cartel 120. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-120.jpg>
- Ramírez Márquez, Donovan Cristof. (2024). Cartel 121. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-121.jpg>
- Ramírez Valenzuela, Renata. (2024). Cartel 122. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-122.jpg>
- Real Obando, Anel. (2024). Cartel 123. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-123.jpg>
- Reyes Ávila, Paola Dessiré. (2024). Cartel 124. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-124.jpg>
- Reyes Gutiérrez, Vianey. (2024). Cartel 125. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-125.jpg>
- Ricárdez Rangel, Rodrigo. (2024). Cartel 126. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-126.jpg>

- Ricárdez Rangel, Rodrigo. (2024). Cartel 127. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-127.jpg>
- Rodríguez Aguilar, Karla Denisse. (2024). Cartel 128. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-128.jpg>
- Rodríguez Aparicio, Miguel Ángel. (2024). Cartel 129. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-129.jpg>
- Rodríguez Juárez, Daniel Mazatl. (2024). Cartel 130. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-130.jpg>
- Rodríguez Juárez, Daniel Mazatl. (2024). Cartel 131. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-131.jpg>
- Rodríguez Juárez, Daniel Mazatl. (2024). Cartel 132. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-132.jpg>
- Rodríguez Ortiz, Ana Camila. (2024). Cartel 133. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-133.jpg>
- Rojas Ramírez, Amy Atzin. (2024). Cartel 134. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-134.jpg>
- Romero Amaro, Mahetsi. (2024). Cartel 135. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-135.jpg>
- Romero Araujo, Ariadna Malinaly. (2024). Cartel 136. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-136.jpg>
- Ronquillo Vargas, Charbel. (2024). Cartel 137. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-137.jpg>
- Ruiz Ruiz, Manrique Moisés. (2024). Cartel 138. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-138.jpg>
- Ruiz Ruiz, Manrique Moisés. (2024). Cartel 139. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-139.jpg>
- Ruiz Ruiz, Manrique Moisés. (2024). Cartel 140. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-140.jpg>
- Ruiz Vega, Jatziri. (2024). Cartel 141. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-141.jpg>
- Saade Velazco, Natalia Estefanía. (2024). Cartel 142. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-142.jpg>

- Salazar Cano, Diego. (2024). Cartel 143. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-143.jpg>
- Sánchez Cruz, Luis Alejandro. (2024). Cartel 144. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-144.jpg>
- Sandoval Pérez, Maximiliano Fernando. (2024). Cartel 145. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-145.jpg>
- Santiago García, Nizanayeri (2024). Cartel 146. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-146.jpg>
- Santiago Patiño, Andrea Michel. (2024). Cartel 147. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-147.jpg>
- Santillán Del Valle, Víctor Adolfo. (2024). Cartel 148. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-148.jpg>
- Segura González, José Aaron. (2024). Cartel 149. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-149.jpg>
- Serna Jiménez, Eduardo. (2024). Cartel 150. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-150.jpg>
- Solorio Morales, Keyla Trinidad. (2024). Cartel 151. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-151.jpg>
- Soto Patiño, Samantha. (2024). Cartel 152. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-152.jpg>
- Teobal Barrueta, Ana María. (2024). Cartel 153. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-153.jpg>
- Teucli Jacobo, Adriana Jocelyn. (2024). Cartel 154. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-154.jpg>
- Teucli Jacobo, Adriana Jocelyn. (2024). Cartel 155. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-155.jpg>
- Torres Antonio, Cristian Armando. (2024). Cartel 156. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-156.jpg>
- Torres Hernández, Fernando. (2024). Cartel 157. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-157.jpg>

- Uribe Ortiz, Cesar. (2024). Cartel 158. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-158.jpg>
- Vázquez Mendoza, Isaac Daniel. (2024). Cartel 159. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-159.jpg>
- Vázquez Sánchez, Valeria. (2024). Cartel 160. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-160.jpg>
- Velázquez Pineda, Miriam Lizbeth. (2024). Cartel 161. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-161.jpg>
- Villa Zamora, Ixchel. (2024). Cartel 162. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-162.jpg>
- Villanueva Hernández, Sebastián. (2024). Cartel 163. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-163.jpg>
- Villegas Hernández, Hugo Fernando. (2024). Cartel 164. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-164.jpg>
- Zarco Ortiz, Dominique Michelle. (2024). Cartel 165. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-165.jpg>
- Zarco Ortiz, Dominique Michelle. (2024). Cartel 166. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-166.jpg>
- Zavala González, Araceli Noemí. (2024). Cartel 167. <https://www.transitoexpresivo.cyad.online/wp-content/uploads/2024/05/Cartel-167.jpg>

SEMBLANZA DE LAS AUTORAS Y AUTORES

DRA. OLIVIA FRAGOSO SUSUNAGA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0001-8030-6349

Profesora investigadora de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño. Desde 1991 ha sido docente en diversas instituciones públicas y privadas donde ha participado también en la gestión de programas académicos como coordinadora de programas de estudios a nivel licenciatura y posgrado. Ha coordinado publicaciones y participado en la redacción de capítulos de libros y artículos en diversos medios de temas relacionados con su línea de investigación. Desde 2021 pertenece al SNII Nivel 1.

DR. MARCO VINICIO FERRUZCA NAVARRO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0003-2415-586X

Profesor titular de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño. Tiene los grados de Diseñador Industrial (UAM). Especialista y Maestro en Diseño (UAM); Doctor en Ingeniería Multimedia por la Universidad Politécnica de Cataluña, España. Ha realizado estudios de posgrado en España sobre Negocio y Tecnología. Es miembro del SNII (Nivel 2) del CONAHCYT.

MTRO. JAIME VIELMA MORENO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0002-9971-3232

Profesor titular de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño. Estudió la licenciatura de Diseño de la Comunicación Gráfica en la Universidad Autónoma Metropolitana UAM Azcapotzalco. Cuenta con 33 años de Docencia, como maestro investigador. Fundador de la Primera Maestría en Diseño Gráfico e Ilustración de América latina. Se ha desarrollado en el ámbito del arte en diferentes áreas como el performance, y las artes plásticas. Ha realizado exposiciones nacionales e internacionales.

DR. OSCAR OCHOA FLORES

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0003-0500-6842

Es profesor-investigador de tiempo completo por la UAM-Azcapotzalco en la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Tiene los grados de Diseñador de la Comunicación Gráfica (UAM), Etnólogo (ENAH), Maestro en Comunicación y Política (UAM) y Doctor en Antropología Social (ENAH). Realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigación en Ciencias Cognitivas (CINCCO) de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM). Es candidato a investigador por el SNI del CONAHCYT.

MTRO. GABRIEL DE LA CRUZ FLORES ZAMORA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

Profesor titular de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño. Licenciado en Diseño de la Comunicación Gráfica por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Posteriormente, obtuvo una Maestría en Diseño Tipográfico por el Centro de Estudios Gestalt para el Diseño, complementando su formación con un Diplomado en Ingeniería y Diseño de Envase y Embalaje por el Instituto Mexicano de Profesionales en Envase y Embalaje (IMPEE). Con una trayectoria de más de 20 años en el sector privado, ha colaborado con diversas empresas del sector privado, ha dedicado 25 años al ámbito educativo, compartiendo sus conocimientos y experiencia en instituciones públicas y privadas.

MTRO. SERGIO DÁVILA URRUTIA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0003-3445-8055

Profesor titular de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño.

MTRA. ADRIANA DÁVILA ULLOA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0002-2191-6961

Profesora investigadora de tiempo completo del Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo en la UAM Azcapotzalco. Maestra en Diseño y Comunicación Visual en la línea Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Actualmente cursa el doctorado en Artes y

Diseño en la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Co-Coordinadora del canal *streaming* CyADtv de la División Ciencias y Artes para el Diseño en la UAM Azcapotzalco.

L.E.A. LIZETH VARGAS PONCE

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

ORCID: 0009-0004-7379-8612

Licenciatura en Educación Artística y Maestría en Pedagogía en el Instituto Michoacano de Ciencias de la Educación, Estudiante y docente del Centro de Educación Artística “Miguel Bernal Jiménez” del INBA. Profesora en La Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo en la Licenciatura en Teatro y en la licenciatura de Artes visuales. Maestra de Artes en diferentes escuelas particulares de la ciudad de Morelia en nivel preescolar, primaria, secundaria y bachillerato con 20 años de experiencia en servicio.

DR. OSCAR ANTONIO MANZANARES BETANCOURT

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0002-5160-1215

Profesor investigador de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias y Artes para el Diseño. Doctorado en Visualización de la Información, Maestría en Nuevas Tecnologías y Diseñador de la Comunicación Gráfica. Profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Comité de Estudios de Posgrado en Diseño y Visualización de la Información. Coordinador de las asignaciones de UEA de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica del Departamento

de Procesos y Técnicas de Realización. Es participante del Área de Investigación en Nuevas Tecnologías.

DR. ROMÁN ANSELMO MORA GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0002-2112-7049

Profesor investigador de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco, División de Ciencias Básicas e Ingeniería. Maestría y doctorado en ingeniería (sistemas -investigación de operaciones-) por la Universidad Nacional Autónoma de México. Profesor investigador del Departamento de Sistemas Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Comité de Estudios de Posgrado en Diseño y Visualización de la Información. Miembro del Sistema Nacional de investigadores SNI nivel 1. Perfil deseable PRODEP.

DRA. YADIRA ALATRISTE MARTÍNEZ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0001-5410-6749

Profesora investigadora de tiempo completo en la UAM-Azcapotzalco. Doctorado en Ingeniería Multimedia por la Universidad Politécnica de Cataluña de Barcelona España. Jefa del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco. Es parte del Comité de Estudios de Posgrado en Diseño y Visualización de la Información. Es miembro del Área de Investigación en Nuevas Tecnologías. Perfil PRODEP desde el año 2020.

MTRO. PAULO CÉSAR PORTILLA TIRADO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO, DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

ORCID: 0000-0002-9937-7814

Estudió Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, tiene una maestría en Diseño de Información por la UAM Cuajimalpa y es doctorando en el Posgrado en Diseño y Visualización de la Información de la UAM Azcapotzalco. Es profesor investigador en el Departamento de Procesos y Técnicas de Realización en la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco y miembro del área de investigación de Nuevas Tecnologías de la misma División. Sus líneas de investigación son el Diseño de Información y su visualización a través de mapas, y el cruce entre los Estudios de Género y el Diseño como actividad proyectual.

MTRA. ALMA OLIVIA LEÓN VALLE

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0001-5999-4853

Profesora investigadora de tiempo completo en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Diseñadora de la comunicación gráfica por la UAM-Azcapotzalco, Maestra en Comunicación y Lenguajes Visuales por el Instituto de Investigación en Comunicación y Cultura, A.C. Realiza proyectos de Investigación en el Laboratorio de Color, y es miembro del Grupo de Investigación de Color GIC. Fue Jefa del Área de Factores del Medio Ambiente Natural y Diseño, en el Departamento del Medio Ambiente. Trabajó en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial como Jefa del Departamento de Diseño (1989-1995); y en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como Jefa del Departamento de Ediciones Espe-

ciales dirigiendo proyectos especiales de diseño, editoriales y exposiciones de 1995-2000. Fundó dos despachos de diseño, Punto Impreso y Región X, activos por más de 15 años; trabajó como free-lance para Editorial Yug, Noriega Editores, Editorial Guernica y Editorial Limusa, entre otras.

MTRA. MARÍA NORMA PATIÑO NAVARRO

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA AZCAPOTZALCO

ORCID: 0000-0001-6447-0640

Es profesora e investigadora en el Departamento de Evaluación y pertenece al Área de investigación "Semiótica del Diseño", en la Universidad Autónoma Metropolitana. Ha publicado artículos de investigación en diversos medios. Como académica desde hace más de 30 años ha promovido la crítica y el análisis de la fotografía frente a las nuevas tecnologías y ha impartido talleres y numerosas conferencias a nivel internacional. Es fotógrafa, Doctora en Diseño y Estudios Urbanos, especialista en Identidades Urbanas y Maestra en Historiografía de México por la UAM, es Diseñadora Gráfica por la Universidad Nacional Autónoma de México. Trabaja una visión analítica sobre la fotografía de la violencia en la ciudad. Ha participado en más 100 exposiciones individuales y colectivas en diversos museos y galerías, tanto en México como en otros países.

DRA. CLAUDIA FRAGOSO SUSUNAGA

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

ORCID: 0000-0002-9333-3300

Actriz, docente e investigadora. Doctora en Arte y Cultura, Maestra en Didáctica de las Artes y Licenciada en Actuación. Actualmente profesora de la Licenciatura en Teatro e integrante

del Cuerpo Académico de Artes Escénicas de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo Morelia, México. Es candidata del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación son en torno de los procesos de creación e interacción del actor-actriz con el personaje para la actuación tanto corporal como vocal, las narrativas escénicas contemporáneas y los componentes para la formación teatral profesional.

DRA. MARÍA DE LOURDES LÓPEZ GUTIÉRREZ

UNIVERSIDAD LA SALLE CIUDAD DE MÉXICO

ORCID: 0000-0002-1904-2214

Doctora en Historia del Pensamiento por la Universidad Panamericana. Licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana, con especialidad en Cine. Maestra en Ciencias de la Educación. Especialista en Antropología Filosófica. Actualmente es directora de la Facultad Mexicana de Arquitectura, Diseño y Comunicación en la Universidad La Salle y miembro del Sistema Nacional de Investigadores SNI. Fue Secretaria Académica de la Escuela de Comunicación en la Universidad Panamericana. Docente desde hace 30 años en áreas relacionadas con Historia del arte, Cine, Análisis de medios, Ética de la Comunicación y Guionismo. Pertenece a la Red Iberoamericana de Narrativas Audiovisuales (Red INAV), a la Internacional Association for Media and Communication Research (IAMCR) y a la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC).

DRA. ROCÍO LUNA URDAIBAY

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

ORCID: 0009-0002-4457-8456

Creadora e investigadora en danza contemporánea interesada en desarrollar una epistemología corporeizada. Su trabajo artístico implica la improvisación de sitio en relación con medios digitales y convivio escénico. Es Doctora en Arte y Cultura, Maestra en Didáctica de las Artes y Licenciada en Coreografía. Actualmente labora en la Licenciatura en Danza de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, donde forma parte del Cuerpo Académico de Artes Escénicas. Es colaboradora del Departamento de Danza de la Texas State University, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONAHCYT y a la Red Internacional de Intercambio de Conocimiento DEED (Designing Embodied Education in Dance), donde colabora con catedráticos del Reino Unido, Alemania, Estados Unidos de América, Irlanda y los Países Bajos.

DR. PEDRO BELTRÁN CUERVO

UNIVERSIDAD LA SALLE CIUDAD DE MÉXICO

ORCID: 0009-0000-6027-2903

Actualmente se desempeña como jefe de la Carrera de Comunicación en la Universidad La Salle. Doctor en Investigación Social y Docencia, Maestro en Educación y Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Su experiencia profesional abarca más de 30 años en el sector de la planeación estratégica y las industrias creativas tales como las agencias de publicidad, cuenta con una amplia experiencia como docente y líder del equipo de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad La Salle Ciudad de México.

DRA. ALEJANDRA OLVERA RABADÁN

UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO

ORCID: 0000-0002-7950-3115

Doctora en Ciencias del Arte con especialidad en teoría, historia y crítica de la danza por la Universidad de las Artes de Cuba (ISA), donde previamente estudió Licenciatura en Danza. Realiza investigación sobre corporalidad y procesos creativos en danza. Su producción artística es interdisciplinaria y se construye desde la danza y los nuevos medios digitales en diálogo con el paisaje. En su trabajo de investigación y de creación, aborda temáticas ambientales y de género. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e investigadores. Profesora de la Licenciatura en danza de la Facultad Popular de Bellas Artes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y del Doctorado Interinstitucional en Arte y Cultura. Miembro del Cuerpo Académico de Artes Escénicas.

ANA CAROLINA ROBLES SALVADOR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA LERMA

Profesora del Departamento de Artes y Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Lerma. Es Diseñadora Gráfica, Maestra en Ciencias y Artes para el Diseño y Candidata a doctora en Estudios Transdisciplinarios de la Cultura con la tesis ¿No tocar? La norma corporal en la recepción del arte digital. Integrante del Grupo de Investigación Exploraciones Tecnológicas en las Artes y del colectivo Chimali. Sus líneas de investigación son: relaciones recepción-producción en arte y diseño, procesos de identificación en el cambio cultural y, comunicación e interdisciplina. Ha sido Secretaria Técnica del posgrado en Diseño en la UAM Azcapotzalco, Coordinadora de

la Licenciatura en Arte y Comunicación Digitales en la UAM Lerma. Actualmente es Secretaria Académica de la DCSH, Unidad Lerma.

Tránsito expresivo

se publicó en versión digital en marzo de 2025
en la División de Ciencias y Artes para el Diseño

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

Av. San Pablo 420, Col. Nueva El Rosario,

Alcaldía Azcapotzalco, C.P. 02128

Ciudad de México

TRÁNSITO EXPRESIVO

ISBN 978-607-28-3381-4

9 786072 833814

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD
AUTÓNOMA
METROPOLITANA