

18 de marzo de 2021

**H. Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño
Presente**

De acuerdo con lo establecido en los “Lineamientos para la Investigación de la División de Ciencias y Artes para el Diseño. Registro y Seguimiento de las Áreas, Grupos, Programas y Proyectos” numeral 3.6 y subsiguientes, la **Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas y grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente**, sobre la base de la documentación presentada, en particular el cumplimiento de requisitos conforme a la ficha informativa anexa y considerando suficientemente sustentada la solicitud, propone el siguiente:

Dictamen

Aprobar la Terminación del Proyecto de Investigación N-449 “El discurso estético de la ciudad y retórica visual”, la responsable es la Dra. Olivia Fragoso Susunaga, adscrito al Programa de Investigación P-060 “Teoría y práctica sobre la imagen y su implicación social”, que forma parte del Grupo de Investigación “Teoría y Creación de la Imagen” que presenta el Departamento de Investigación y Conocimiento.

Los siguientes miembros estuvieron presentes en la reunión y se manifestaron a favor del dictamen: Dr. Luis Jorge Soto Walls, Mtra. Sandra Luz Molina Mata, Dra. María Teresa Olalde Ramos, Mtra. Rocío Elena Moyo Martínez y Alumno Carlos Antonio Nochebuena Lara.

**Atentamente
Casa abierta al tiempo**

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

Fwd: Solicitud de envío de informe Global del proyecto N-449

1 mensaje

SECRETARIA ACADEMICA CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO <sacad@azc.uam.mx> 8 de marzo de 2021, 18:15
Para: OFICINA TECNICA DIVISIONAL CYAD - <consdivcyad@azc.uam.mx>

Buenas noches Lupita, te mando la contestación de observaciones del proyecto de investigación N-449, por favor que sea tratado en la próxima reunión.
Saludos cordiales.

----- Forwarded message -----

De: **SANDRA LUZ MOLINA MATA** <samm@azc.uam.mx>
Date: lun, 8 mar 2021 a las 15:29
Subject: Solicitud de envío de informe Global del proyecto N-449
To: SECRETARIA ACADEMICA CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO <sacad@azc.uam.mx>
Cc: Dulce María Castro <dmcv@azc.uam.mx>

Mtro. Salvador Ulises Barajas

PRESENTE

En seguimiento a las solicitud de envío del informe Global del proyecto N-449 y en respuesta al oficio SACD/CYAD/097/2021, me permito enviar la documentación necesaria para solicitar se turne a la Comisión correspondiente y se reciba el Informe Global ya que no es del interés de la Dra. Fragoso, responsable del proyecto N-449, tramitar la prórroga, por lo que la Responsable del Grupo, D.C.G. Dulce Castro Val, solicita se de por terminado el proyecto en cuestión.

Sin más por el momento quedo atenta.

Saludos cordiales,
Mtra. Sandra L. Molina Mata

Universidad Autónoma Metropolitana
Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento
CYAD

Metropolitan Autonomous University
Head of Research and Knowledge Department

+52 55 5318 9174
@InvestigacionyConocimientoUAMAZC
www.azc.uam.mx

Inicio del mensaje reenviado:

De: DULCE MARIA CASTRO VAL <dmcv@azc.uam.mx>
Asunto: Solicitud de envío de informe Global del proyecto N-449
Fecha: 6 de marzo de 2021, 16:38:50 GMT-6
Para: Molina Mata Sandra Luz <samm@correo.azc.uam.mx>, DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO <investigacionconocimiento@azc.uam.mx>
Cc: OLIVIA FRAGOSO SUSUNAGA <oliviafragoso@azc.uam.mx>

Esperando que se encuentre bien, por medio de la presente, le envío a usted por tercera ocasión el **Informe Global del Proyecto “El discurso estético de la ciudad y retórica visual”**, con número de registro **N-449**, con el fin de solicitarle, sea turnado al Consejo Divisional de CyAD para su revisión, evaluación, y en su caso, recepción. Dicho informe es presentado por la Dra. Olivia Fragoso Susunaga como responsable del proyecto y por el Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y Mtro. Ricardo Ruiz Salinas como participantes. Lo anterior en respuesta al oficio SACD/CYAD/097/2021.

Anexo al presente la solicitud de la Doctora Fragoso, así como el informe global en formato electrónico.

Saludos cordiales.

D.C.G. Dulce Ma. Castro Val

Depto. de Investigación y Conocimiento del Diseño
Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Unidad Azcapotzalco. Ciudad de México

(52) 55 53 18 91 74

<http://www.azc.uam.mx/>

--

Mtro. en Arq. Salvador Ulises Islas Barajas
Secretario Académico
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Universidad Autónoma Metropolitana Azc.
Tel:53189147. Cel:044 55 48701011
sacad@correo.azc.uam.mx

---

4 adjuntos

Universidad Autónoma Metropolitana
Casa abierta al tiempo Azcapotzalco
Departamento de Investigación y Conocimiento
División de Ciencias y Artes para el Diseño

ImagenPegada-1.png
37K

Oficio solicitud informe global N449_mar.tiff
355K

 Informe Global de Investigacio?n El discurso estético de la ciudad.pdf
297K

 Carta solicitud presentacio?n In forme Global_El discurso estético de la ciudad y retorica visua l consejo divisional_050321.pdf
171K

Ciudad de México, a 8 de marzo del 2021

Mtra. Sandra Luz Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación
y Conocimiento del Diseño

P R E S E N T E

Esperando que se encuentre bien, por medio de la presente, le envío a usted por tercera ocasión el **Informe Global del Proyecto “El discurso estético de la ciudad y retórica visual”**, con número de registro **N-449**, con el fin de solicitarle, sea turnado al Consejo Divisional de CyAD para su revisión, evaluación, y en su caso, recepción. Dicho informe es presentado por la Dra. Olivia Fragoso Susunaga como responsable del proyecto y por el Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y Mtro. Ricardo Ruiz Salinas como participantes. Lo anterior en respuesta al oficio SACD/CYAD/097/2021.

Anexo al presente la solicitud de la Doctora Fragoso, así como el informe global en formato electrónico.

Sin más por el momento, aprovecho para enviar a usted un cordial saludo.

A T E N T A M E N T E

D.C.G. Dulce María Castro Val

Responsable del Grupo de Investigación
Teoría y Creación de la Imagen.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
Grupo de Investigación: Teoría y creación de la imagen.

Ciudad de México 05 de marzo de 2021
Asunto: Solicitud para enviar Informe Global a la
Jefatura de Departamento.

DCG. Dulce María castro Val
Responsable del Grupo de Investigación
Teoría y Creación de la imagen

Estimada DCG. Dulce María:

El motivo de la presente es solicitarle que, de acuerdo con el oficio SACD/CYAD/097/2021 de fecha 11 de febrero de 2021, haga el favor de turnar a la Jefatura de Departamento el Informe Global del Proyecto “**El discurso estético de la ciudad y retórica visual**”, Número de registro N-449, para ser enviado al H. Consejo Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para su revisión, evaluación, y en su caso, aprobación correspondiente, El Informe Global es presentado por quien suscribe, Dra. Olivia Fragoso Susunaga como responsable; Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y Mtro. Ricardo Ruiz Salinas como participantes.

Agradeciendo la atención a la presente aprovecho para enviar saludos cordiales.

A t e n t a m e n t e:

Olivia Fragoso Susunaga.
Profesora Investigadora.
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
Grupo de investigación Teoría y Creación de la Imagen

El discurso estético de la ciudad y retorica visual

Nº de registro del proyecto N-449

Terminación del Proyecto de Investigación Informe Global

Informe presentado por:

Responsable: Dra. Olivia Fragoso Susunaga.

Participantes: Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y
Mtro. Ricardo Ruiz Salinas.

Diciembre del 2020

PRESENTACIÓN

Los resultados que se presentan corresponden a las actividades realizadas en el Grupo de Investigación *Teoría y Creación de la Imagen* del Departamento de Investigación y Conocimiento para el Diseño. El Grupo tiene como integrantes en el núcleo básico al Dr. Félix Alberto Beltrán Concepción, al Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera, al Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, a la DCG Dulce María Castro Val y a la Dra. Olivia Fragoso Susunaga quien es responsable del mismo; como participantes: la Mtra. Laura Cecilia Arzave Márquez, el Dr. Nicolás Alberto Amoroso Boelcke del Departamento del Medio Ambiente para el Diseño y el Mtro. Ricardo Ruíz Salinas del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

El informe global que se presenta corresponde al proyecto “El discurso estético de la ciudad” en el cual participan el Dr. Nicolás Amoroso Boelcke, el Mtro. Ricardo Ruiz Salinas y a la Dra. Olivia Fragoso Susunaga quien funge como Responsable.

El número de registro ante Consejo Divisional del proyecto es N-449 con fecha de inicio 14 de marzo de 2018 y fecha de término marzo de 2020, debido a las distintas contingencias por las que ha atravesado la institución la fecha de término se ha quedado pospuesta para el final del trimestre 2020-P.

3.6.2.1 RELACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE CADA UNO DE LOS INTEGRANTES.

Seminarios, Cursos y talleres

Impartición del Seminario Semiótica Visual Impartido por la Dra. Julieta Haidar, con una duración de 20 horas, Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, 2018.

Objetivo del seminario:

Reconocer las principales corrientes teóricas el campo de la semiótica visual en particular al diseño y su compleja relación transdisciplinaria entre la cultura, el poder y la ideología. Desde esta perspectiva, nos situamos no solo en cuanto a las diferentes propuestas de la semiótica visual, sino también en relación a los diversos planteamientos teórico-metodológicos sobre el poder, lo histórico, la ideología, la cultura, lo social, lo político y la tecnología entre otras dimensiones.

Objetivos específicos:

1. Ubicar epistemológicamente a la semiótica visual.
2. Especificar las relaciones de la semiótica visual con otras disciplinas-
3. Formular los modelos analíticos de la semiótica visual desde la complejidad y la transdisciplina.
4. Revisar los modelos analíticos de la Semiótica Visual y de la Imagen.
5. Aplicar los modelos analíticos de la Semiótica Visual y de la Imagen.

Módulo 1.

El campo de la Semiótica general y de la Semiótica visual: exposición de las tendencias principales, de las problemáticas, de los modelos operativos.

1.1 Ubicación Epistemológica de la Semiótica.

- La constitución del objeto de estudio de la Semiótica (o semiología).
- La relación teórico-metodológica entre la Lingüística y la Semiótica.
- La diferencia entre Semiología y Semiótica.
- Los cambios en el Campo de la Semiótica General y Semiótica Visual.
- Las tendencias fundantes y sus continuadores.

1.2. Las relaciones entre la semiótica y otras disciplinas:

- Semiótica, lingüística y comunicación
- Semiótica y lógica
- Semiótica e ideología
- Semiótica y teoría del conocimiento
- Semiótica y cultura

Módulo 2

El campo de la Semiótica Visual: problemáticas y tendencias.

- 2.1. Las materialidades semiótico-discursivas.
- 2.2. La producción del sentido semiótico-discursivo.
- 2.3. La Semiótica Visual, Posvisual y de lo Invisible.
- 2.4. La Semiótica Digital, o Cibersemiótica.

Módulo 3.

Modelos analíticos de la Semiótica Visual desde la Complejidad y la Transdisciplina.

- 3.1 Clásicos fundantes: Peirce, Roland Barthes, Umberto Eco, Iuri Lotman.
- 3.2. Modelos analíticos contemporáneos: Discusión sobre la producción semiótica de lo Visual de la Imagen en las dimensiones de lo digital (Enfoque de la Complejidad y la Transdisciplina).

Módulo 4.

Revisión y Aplicación de los modelos analíticos a la Semiótica Visual y de la Imagen

Módulo 5.

Revisión y Aplicación de los modelos analíticos a la Semiótica Visual y de la Imagen II

El seminario propicio la oportunidad de contar con un espacio para el intercambio de ideas sobre la semiótica y la forma en la que se puede comprender la realidad desde la perspectiva transdisciplinaria. Para hacerlo se hizo un recorrido por las principales corrientes teóricas el campo de la semiótica visual en particular al diseño y su compleja relación transdisciplinaria entre la cultura, el poder y la ideología.

La Dra. Haidar, quien estuvo a cargo del seminario ayudó a que los asistentes se situaran en las diferentes propuestas de la semiótica visual teniendo en cuenta la relación con los diversos planteamientos teórico-metodológicos sobre el poder, lo histórico, la ideología, la cultura, lo social, lo político y la tecnología.

El aspecto más interesante fue que se logró provocar en los asistentes el interés por el trabajo transdisciplinario y que se logró al mismo tiempo mantener un nivel académico alto sin que se perdiera de vista la pertinencia de incorporar a los nuevos conocimientos a los estudiantes de pregrado y posgrado con los profesores y profesionales en los distintos campos del conocimiento que se reunieron alrededor del tema de la semiótica visual.

Realización de reuniones con el modelo de seminario.

En el grupo se realizan mínimamente tres reuniones por trimestre cuya finalidad es tomar acuerdos en relación con las actividades que se llevan a cabo y también se toman acuerdos operativos y estratégicos para el desarrollo de los proyectos. Otro aspecto atendido en las reuniones fue la exposición, en líneas generales, de la trayectoria de cada uno de los miembros del grupo quienes dieron a conocer sus proyectos anteriores para encontrar líneas de acción en común. Los participantes en las reuniones son los miembros del grupo de investigación de los cuales los miembros del proyecto forman parte: Mtra. Laura Cecilia Arzave Márquez, DCG. Dulce María Castro Val, Dr. Félix Alberto Beltrán Concepción, Dra. Olivia Frago Susunaga, Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera, Mtro. Ricardo Ruiz Salinas y Dr. Nicolas Amoroso Boelcke.

Seminario: Teoría y creación de la imagen, proyectos, ideas y trayectorias.

Coordinación

Dra. Olivia Frago Susunaga, Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera.

Ponentes participantes del proyecto

En este seminario participaron los miembros del grupo Teoría y creación de la imagen de los que los miembros del proyecto que se reporta son integrantes. Los que participaron exponiendo sus ideas fueron Mtra. Laura Cecilia Arzave Márquez, DCG. Dulce María Castro Val, Dr. Félix Alberto Beltrán Concepción, Dra. Olivia

Fragoso Susunaga, Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera. Este seminario estuvo dirigido a los integrantes del Grupo de investigación y profesores del CyAD, sin embargo, pudieron acudir estudiantes y profesores invitados interesados en el tema.

Objetivos Generales del seminario:

Conocer, analizar y evaluar los avances de investigación realizados por los miembros del grupo de investigación Teoría y Creación de la imagen con miras a la integración de nuevos participantes, programas y proyectos de trabajo.

Utilidad y oportunidad del curso en función de los planes y programas de estudio aprobados por la Universidad:

La teoría y creación de la imagen son un campo de conocimiento que está vinculado con las tres áreas del diseño que se imparten en la División. La vocación del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño es la reflexión sobre los principios teóricos que fundamentan y permiten la consolidación del desarrollo de proyectos y la práctica profesional que ayude a la solución de problemas nacionales. La reunión de un grupo de académicos relacionados con las distintas áreas del conocimiento y campos del diseño pertenecientes a tres de los cuatro Departamentos de la División nos permitirá el intercambio de ideas que desde una posición inter y transdisciplinaria permita compartir con los estudiantes en los distintos cursos la solución a la forma en la que afrontar la creación de la imagen arquitectónica, Industrial y de la Comunicación gráfica desde el postulado que el conocimiento está en la base del pensar y el hacer diseño.

Objetivos Específicos:

1. Exponer los avances de investigación de los proyectos que conforman el grupo.
2. Dar cuenta de las trayectorias de investigación de los investigadores participantes
3. Plantear ideas relacionadas con la generación de nuevos proyectos y programas de investigación
4. Conformar un plan estratégico para el crecimiento y evolución del grupo y sus integrantes con la generación de nuevos caminos para el desarrollo de la investigación

Contenidos:

Módulo 1.

La realidad fragmentada en el marco de la cultura interrumpida.

Impartido por el Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo

Módulo 2.

La teoría y creación de la imagen como forma de conocimiento.

Transdisciplinarietà y complejidad en el diseño.

Impartido por la Dra. Olivia Frago Susunaga

Módulo 3.

El pensamiento complejo en la teoría y creación de la imagen de la Arquitectura y el Urbanismo.

Impartido por la Mtra. Laura Cecilia Arzave Márquez

Módulo 4.

La influencia de los Vkhutemas en la Bauhaus.

Impartido por la DCG. Dulce María Castro Val

Módulo 5.

Breve historia de la Hermenéutica

Impartido por el Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera

Módulo 6.

Bauhaus, ¿por qué los diseñadores seguimos hablando de ella?

Impartido por el Dr. Félix Beltrán Concepción

Módulo 7.

La imagen en la ciudad narrada. Ciudad y política.

Impartido por el Dr. Nicolás Alberto Amoroso Boelcke

Módulo 8.

La planeación educativa en la enseñanza de la Teoría y creación de la imagen

Impartido por la Mtra. Lucía Herrero González

Módulo 9

La imagen como testigo del desplazamiento y reinención de lo tradicional y sus objetos

Impartido por el Mtro. Ricardo Ruíz Salinas

Seminario-Taller: La Creación de la Imagen desde las Necesidades Objetuales y Tecnológicas de La Ciudad

Fechas Miércoles 13 al viernes 15 y lunes 18 de noviembre del 2019.

Coordinadores: Mtro. Ricardo Ruiz Salinas, Dra. Olivia Fragoso Susunaga, D.C.G Dulce María Castro Val, Dr. Félix Beltrán Concepción

Objetivo

- Analizar nuestro contexto y entorno para entender las necesidades objetuales y tecnológicas como habitantes de la ciudad.
- Evaluar las soluciones existentes para determinar el grado de satisfacción de las propuestas que hoy son utilizadas para cubrir las necesidades mencionadas en el punto anterior.
- Generar un registro por medio de imágenes del contexto y soluciones actuales en el campo objetual y tecnológico además de una propuesta de intervención de estos por medio del Diseño.

Contenido Sintético

Sesión 1 – Introducción al Taller. Análisis contextual de los objetos y la tecnología haciendo un contraste de entornos de economías desarrolladas y economías periféricas

- Ejemplos de cómo El Diseño interviene en ambos entornos.
- Diseños con áreas de oportunidad y mejora
- Diseños que cumplen con su objetivo
- Los objetos y la tecnología analizados en un contexto Global, Nacional y Local.
- Elección de un tema para desarrollo del taller

Sesión 2 – Taller.

- Análisis del tema elegido y su contexto
- Intervención hipotética del tema por medio del diseño
- Registro fotográfico

Sesión 3 – Taller

- Intervención práctica del tema por medio del diseño
- Registro Fotográfico

Sesión 4 – Taller

- Término de intervención práctica
- Exposición interna de los resultados del taller

El Objetivo General del Grupo de Investigación: Teoría y Creación de La Imagen es Evaluar las distintas aportaciones teóricas y aplicaciones de la imagen para conformar un campo de conocimiento que aporte explicaciones que permitan la comprensión interdisciplinaria del fenómeno del Diseño desde la perspectiva del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño de la UAM Azcapotzalco.

Una de las primeras aproximaciones al tema fue la exposición fotográfica: “Contrastes, el discurso estético de la ciudad” (Galería Artis de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, julio 2019). El trabajo tuvo como objetivo Explorar los vínculos existentes entre los estudios estéticos de la imagen con los recursos argumentativos en los mensajes visuales y el discurso. No solo con las disciplinas de humanidades y filosofía, arte, cine, literatura y la estética sino en especial en su relación con el funcionamiento de la interdisciplina en los

otros campos del diseño investigados en la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Con base en el supuesto de que el fenómeno de la gentrificación presente en las ciudades puede interferir en los modos y estilos de vida de sus habitantes, exploramos y realizamos por medio del ejercicio fotográfico, la captura de imágenes donde establecimientos y modos de vida que se han visto afectados por la vida moderna; establecimientos locales y tradicionales de comercio y/o servicios que bien pudiesen ser atribuibles al segmento de los oficios se exponen junto con sus contrapartes modernas donde el contexto y el entorno se ven afectados (ej. Vendedor de café tradicional en la vía pública en contraste con un barista de café en una cadena corporativa de cafeterías). El propósito con este taller entonces es seguir explorando y analizando la interacción con los objetos y tecnología de nuestro entorno actual, su carga cultural y sobre todo realizar una crítica basada en el estudio y experiencia sobre su valía funcional como objetos donde el diseño estuvo presente (o tal vez no) en algún momento de las etapas de vida de un producto o servicio.

Es importante aclarar que por motivos fuera de control relativos al ponente el seminario fue aplazado. Hasta el momento el grupo continua con la intención de llevarlo a cabo. Se deja en este espacio la información pues corresponde al trabajo realizado en el periodo que se informa.

Conferencias

Conferencia Ciudad, resistencia en el discurso de la práctica estética. X Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, Universidad Autónoma de Chiapas, San Cristóbal de las Casas Chiapas, México, 2018

Este trabajo considera el fenómeno las manifestaciones artístico-culturales como un fenómeno complejo por lo que desde Morín el método que se sigue es el de la transdisciplina y la complejidad.

Se busca entender de qué manera las experiencias estéticas, producidas en el enfrentamiento con este tipo de fenómenos, son una forma de conocimiento de la realidad a través de imágenes, objetos, acciones performáticas, dramáticas y otras.

Para entender este fenómeno se parte del concepto de “las prácticas semiótico-discursivas” de la Dra. Haidar y así poder dar cuenta de la manera en la que estas experiencias representan la cultura de los entornos urbanos en los que emergen. Siguiendo a De Certeau se cree que es posible observar relaciones estratégicas y

tácticas y siguiendo a Haidar se analizan los funcionamientos y operaciones de los discursos de resistencia y los de dominio los cuales se presupone entrelazados de manera compleja y contradictoria.

Cuáles son las relaciones entre los sujetos, el arte, la estética y la cultura como forma de conocimiento de la ciudad que se formalizan como prácticas semiótico-discursivas en las que es posible observar fenómenos de resistencia, legitimación, subversión al sistema y simulacro, dados entre imágenes, memoria e historia y el discurso que permite comprender estas relaciones.

Se ha pensado principalmente en recurrir a la idea de estética y de la cultura como las experiencias que representan un fragmento de la realidad que ha sido antes procesado por la inteligencia creadora de un realizador.

De esta manera, los objetos estéticos o culturales si bien podrían ser conceptuales, no por ello se desestima la idea de estar relacionados con objetos de la realidad concreta el contexto de los entornos urbanos sea la plástica, la gráfica, la escénica, el diseño, la cinematografía, la arquitectura, lo digital, etc.

Se acentúa la generación de conocimiento desde el arte como una forma de cultura que se comprende mediante prácticas semiótico-discursivas en las que se genera la comprensión del funcionamiento de las materialidades semiótico-discursivas

Es posible dar cuenta de la complejidad; contradicción, recursividad, entropía, multirreferencialidad, multidimensionalidad, de lo transhistórico, la apertura y tolerancia.

Fenómenos inherentes al arte y a la cultura manifiesta en: estereotipos, patrones y categorías estéticas que sirven de vehículo de dominio-resistencia-simulacro-dominio y de resistencia-resistencia.

Grupos que desde distintas posiciones en la esfera de la cultura establecen formas de operación mediante estrategias y tácticas que paradójicamente a la manera de Heráclito cambian constantemente y no se mueven.

Determinación de ciertos mecanismos artístico-estético-culturales sobre otros haciendo del arte, del creador, del concepto, del proceso, de la práctica, del objeto circunscrito a la práctica, del sitio de trabajo, del lugar de exhibición, de la idea, de la memoria y del olvido un encuentro de sentido a través del cual en un determinado contexto urbano el entorno cultural plantea modelizaciones a las cuales al mismo tiempo paradójicamente se resiste creando un vortex infinito, un laberíntico y azaroso juego de determinaciones y resistencias sin fin.

Conferencia El funcionamiento de la retórica en la estética de la ciudad implícita. Seminario La ciudad implícita. CyAD Departamento de Medio Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, 2018.

La existencia de lo diverso, de aquello que está en el conjunto pero que resulta absorbido por éste. Ver la ciudad desde sus interiores y que ellos ubiquen en la espacialidad de la urbe sin que ésta sea mostrada. Exponer el todo por alguna de sus diversas partes.

Si alguna persona, por alguna situación extraña, apareciese o fuese depositada en algún sitio y a través de él pudiese entender que se encuentra en una ciudad. ¿Cómo utilizar la retórica lograr esta finalidad?

Definición de retórica desde el sentido común: Conjunto de reglas, principios procedimientos y técnicas de utilización del lenguaje que se refieren al arte de utilizarlo de forma elegante y con corrección con el fin de persuadir para lograr una finalidad comunicativa o estética mediante tres mecanismos fundamentales reconocidos desde la época de Aristóteles que son: la razón (logos), la emoción (pathos) y la ética (ethos).

Los tres mecanismos son simultáneos solo que uno se privilegia sobre el otro dependiendo de la finalidad de lo que se propone:

Deleitar = expresando lo deseable cotidiano, los valores

Conmover = emocionalmente y/o

Convencer = racionalmente (argumentos lógicos)

La persuasión es la influencia social de las creencias, actitudes, intenciones, motivaciones y comportamientos.

La persuasión es un proceso destinado a cambiar la actitud o el comportamiento de una persona o un grupo hacia algún evento, idea, objeto o persona(s), mediante el uso de palabras para transmitir información, sentimientos, o el razonamiento, o una combinación de los mismos.

Es el proceso de guiar a la gente hacia la adopción de una idea, actitud, o la acción mediante significados racionales, emocionales, éticos y simbólicos, verosímiles (aunque no siempre verdaderos y racionalmente lógicos).

Es una estrategia de resolución de los problemas que confía en "peticiones" más que en la coacción.

De acuerdo con la afirmación de Aristóteles, "la retórica es el arte de descubrir, en cada caso en particular, los medios adecuados para la persuasión".

Discurso dirigido ¿a quién, para qué?, ¿de qué hablaba?:

¿Cómo se dirigía al entendimiento, para “convencer” o generar una creencia nueva mediante el conocimiento evidente de nuevas verdades, basándose en una racionalidad común? ¿Cuál creencia nueva?, ¿mediante qué conocimiento evidente? ¿Mediante cuáles nuevas verdades? ¿Basándose en cuál racionalidad común y para qué?

¿Cómo se dirigían a la emotividad para “motivar” cuál acción determinada, basándose en qué sentimientos y valores y por qué?

¿Cuál es la proposición o tesis que se pretendería probar, refutar o justificar con los razonamientos, emociones y valores expuestos en los videos vistos?

Cuando hablamos de ciudad

¿Cuál es la proposición o tesis que se prueba, refuta o justifica con los razonamientos, emociones y valores expuestos en el lenguaje?

Existencia de distintos niveles de realidad:

- Lo explícito
- Lo implícito.

Ambos niveles de realidad operan de manera simultánea.

Lo explícito está al nivel de:

- Significante
- De la primeridad
- Lo visible y perceptible en primera instancia del sentido
- Significado literal.

Lo implícito, está oculto en lo cultural, en las tramas de la comprensión del significado connotativo que tiene que inferirse por la interpretación de la relación texto-contexto o más allá en el significado simbólico del sentido pues al ser figurado posee un sentido indirecto.

Como mensaje oculto entre líneas se comprende de manera instantánea por quienes poseen la competencia de hacerlo.

Es necesario por parte de los intérpretes hacer una operación de desarticulación del sentido para significar lo que no se percibe a simple vista.

Lo implícito, está oculto en lo cultural, en las tramas de la comprensión del significado connotativo que tiene que inferirse por la interpretación de la relación texto-contexto o más allá en el significado simbólico del sentido pues al ser figurado posee un sentido indirecto.

Como mensaje oculto entre líneas se comprende de manera instantánea por quienes poseen la competencia de hacerlo.

Es necesario por parte de los intérpretes hacer una operación de desarticulación del sentido para significar lo que no se percibe a simple vista.

Procedimientos propuestos por Barthes de connotación de la imagen fotográfica (por extensión aplica a otros tipos de objetos y formas culturales como la ciudad) que permiten la construcción del sentido.

La retórica se comprende por la conjunción de los tres niveles propuestos por el autor:

- El icónico denotado que se da a nivel formal-literal
- El lingüístico que ayuda a delimitar y a anclar el sentido y
- El connotado que se comprende por los saberes y los procedimientos de connotación.

Las Figuras retóricas se pueden clasificar según:

El plano lingüístico

- Figuras Semánticas: Hipérbole, antítesis, ironía,
- Morfosintácticas o de estructura: Elipsis, pleonismo, sinonimia, paralelismo
- Fónicas o de repetición: Aliteración o reiteración, eco o reminiscencia, onomatopeya

Según el procedimiento empleado

- Figuras de Dicción: Concatenación, gradación, quiasmo (repetición cruzada)
- Figuras de Pensamiento: Enumeración, paradoja, símil, personificación.
- Tropos o figura de sustitución: Metáfora, metonimia, sinécdoque.

El discurso estético de la resistencia a través de las artes escénicas en la ciudad.

Ponencia presentada por Olivia Fragoso Susunaga y Ricardo Ruíz Salinas en la Mesa: El discurso estético desde la ciudad, el diseño, las artes y la producción de las artes escénicas en las XIII Jornadas de Antropología, Literatura y Semiótica Articuladas a la Complejidad y la Transdisciplina, Homenaje a Desiderio Navarro septiembre de 2018, Escuela Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Facultad de Psicología UNAM.

La ciudad es un conjunto de gran complejidad en donde se asienta una población con distintas ideologías y culturas que comparten, facultades sociales, ideales políticos, filiaciones religiosas y actividades administrativas que están en constante conflicto. Esta característica ha hecho que los estudios sobre la ciudad adquieran relevancia desde la perspectiva de la transdisciplina pues el grado de complejidad, del objeto de estudio, es elevado. En esta época los grupos humanos habitan en mayor proporción en las ciudades que en los espacios rurales y esta tendencia será cada vez mayor a diferencia de hace un siglo cuando las cifras eran a la inversa. Uno de los principales problemas que identificamos en este contexto es que las ciudades han dejado de ser un sitio destinado a que la población pudiera alcanzar objetivos orientados al bien común generalmente representados por una identidad antropológica con reglas de interacción sociopolíticas, formas culturales o religiosas unificadoras.

Las ciudades se están convirtiendo en muchos casos en “ciudades negocio”, productos de consumo en los que el capitalismo neoliberal despliega todas sus estrategias para que la planeación territorial se oriente a la transformación urbana de espacios convirtiéndolos en “polos de desarrollo económico” desplazando a la población original y generando con la gentrificación problemas de desigualdad en los habitantes de las ciudades. Encontramos que para la teoría crítica los medios de comunicación y el arte son instrumentos de dominio, por ello las manifestaciones estéticas del arte urbano como el teatro y las artes escénicas que se presentan en estos espacios gentrificados o en vías de gentrificación debían seguir la misma pauta. Sin embargo, hemos observado fenómenos de resistencia desde los grupos humanos que con diversas manifestaciones de las artes escénicas se enfrentan al desplazamiento y a los procesos de dominación generando una estética que conlleva una retórica de la resistencia.

El objetivo de este trabajo es explorar los vínculos existentes entre los estudios del discurso de la estética de la resistencia de la imagen en la ciudad con los recursos argumentativos transmitidos por las artes escénicas. No solo desde el discurso, la retórica y la estética sino en especial buscando ejemplos en su relación con el arte en específicamente las artes escénicas en el contexto urbano y construir desde la transdisciplina y la complejidad una serie de categorías analíticas que permitan estudiar y comprender el fenómeno de la ciudad como un discurso estético de la resistencia en el cual existe una retórica visual desde los mecanismos de significación de las artes escénicas, de sus elementos y dispositivos.

La ciudad del amor. La práctica estética de crear la imagen del entorno a través de la fotografía

Ponencia presentada por Olivia Fragoso Susunaga en el Coloquio del Amor, Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

Robert Doisneau, autor de trabajo fotográfico que se puede catalogar como humanista, subgénero de la fotografía documental, fue contratado por la agencia ADEP y trabajó junto con Henri Cartier-Bresson y Robert Capa, reflejando la alegría y la jovialidad de la ciudad de París tras la desgracia de la guerra. El objetivo de la ponencia es reflexionar sobre el trabajo de este autor y su participación en la construcción de la idea de la ciudad del amor.

El camino que seguir se basa en la utilización de las ideas de De Certeau para realizar un ejercicio de análisis sobre las representaciones y comportamientos de una sociedad en la vida cotidiana y la forma en la que estas influyen en la comprensión de los problemas de la cultura y la sociedad. En el trabajo de De Certeau las estrategias propuestas desde los espacios de poder y control y las tácticas que surgen para enfrentarlas ponen en práctica el uso, consumo y creatividad cotidianas. Esta fórmula lleva a pensar en la fotografía de la ciudad como un instrumento que permite pensar la producción y el consumo en el contexto de los mitos, relatos e historias, en el caso del trabajo de Doisneau en la 2ª Guerra y en la posguerra inmediata como un mecanismo de representación de los ideales republicanos y liberales de fraternidad, legalidad e igualdad que se cristalizan en la libertad de vivir la experiencia cotidiana en una poética oculta y diseminada en las maneras de hacer de la imagen en su recepción y apropiación del entorno una metáfora del orden dominante que desvía las direcciones propuestas de la ciudad del amor y lo convierte en un cliché vacío de contenido, disuelto por la creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos o individuos.

Publicaciones, artículos y capítulos de libros.

Capítulo en libro “La preservación de la identidad social urbana como resistencia a la apropiación capitalista de Santa Fe.” En Espacios en diálogo, mensajes que construyen. Arquitectura y comunicación. Serie Contextos, Editorial Parmenia, De La Salle ediciones. ISBN 978-607-749-092-0, México, 2018.

En la apropiación de los espacios se generan representaciones, experiencias, prácticas sociales, formas culturales, e intercambios simbólicos así como un

conjunto de relaciones socio-espaciales como resistencia a las formas capitalistas de la planeación territorial formuladas desde políticas neoliberales.

Este tipo de políticas del ordenamiento urbano no consideran como un problema el desplazamiento de los grupos socialmente vulnerables por los grupos de poder quienes persiguen principalmente finalidades de especulación de la tierra.

El gobierno y los desarrolladores suponen que la transformación de los espacios funciona para beneficio de los habitantes del lugar al ofrecerles “fuentes de empleo”, “mejoras urbanas” y “plusvalía” cuando en realidad las afectaciones a la sociedad son mayores que los beneficios obtenidos.

En el texto se aborda el caso de Santa Fe en la Ciudad de México en donde este fenómeno se presenta.

El objetivo del trabajo es describir el fenómeno de la preservación de la identidad social urbana como una forma de resistencia a la apropiación capitalista de Santa Fe en la Ciudad de México y ofrece una serie de referentes teóricos que sirven como elementos explicatorios.

El supuesto que se plantea en este trabajo es que la preservación de la identidad social urbana es una forma de resistencia a la apropiación capitalista y que al ser factible observar este tipo de manifestaciones en Santa Fe es necesario poner atención en ellas y no dejarlas pasar ni permitir que sean aplastadas por un sistema que no quiere escuchar a la comunidad que está dominando con la consecutiva destrucción de la cultura y del tejido social por la implantación de una falsa idea de desarrollo que en un tiempo corto podría generar más problemas sociales que beneficios.

La creación artística: azaroso juego de determinaciones y resistencias.

Capítulo de libro para Libro Científico y Libro de Semblanzas, Reseñas y Divulgación del VI Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las Disciplinas. Capítulo de libro elaborado por Olivia Fragoso Susunaga.

Este trabajo busca explorar la situación de mujeres trabajan con el arte como una forma de resistencia a situaciones en las que se han transgredido o vulnerado sus derechos o formas de vida. Para analizar los casos concretos que sirven como ejemplos ilustrativos se utiliza el modelo de las prácticas semiótico-discursivas de Haidar para explicar el funcionamiento y las operaciones de los mecanismos de la resistencia en los que el arte funciona a través de las diferentes materialidades que permitan la comprensión de su discurso: la estético-retórica, la cultural, la social, la

ideológica, la del poder, la lógico-filosófica, la del simulacro, la histórica, realizada en el contexto de la ciudad.

El objetivo es recuperar el funcionamiento del arte generado por mujeres como una forma de producir conocimiento de la realidad a través de una forma de cultura que se comprende mediante funcionamientos de prácticas del discurso y de la semiótica, de las representaciones e imaginarios sociales, estereotipos, patrones y categorías estéticas en el arte.

Estas formas siguen en muchos casos pautas de grupos dominantes que sirven de vehículo ideológico de dominio que desde posiciones de poder establecen reglas para la determinación del uso, distribución y consumo del arte sin que el mismo creador tome conciencia de que replica patrones ideológicos a pesar de que pretende transgredirlos por tal motivo se hace necesario evidenciar las prácticas para hacer conscientes las contradicciones inherentes en el proceso de conceptualización, realización, distribución y consumo en un determinado contexto urbano en donde el grupo cultural plantea modelizaciones a las cuales al mismo tiempo aparentemente se resiste.

El discurso estético de la ciudad. Signo, texto y discurso en la frontera del sentido.

Artículo publicado por Olivia Frago Susunaga en la revista de investigación MM1 Un año de Diseñarte. Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, diciembre 2019.

El discurso estético de la ciudad ha sido recreado y estudiado desde diversos enfoques como parte de un sistema de interacción con el mundo. Esta manifestación visual ha permitido conocer y comprender la forma en la que distintos grupos humanos han exteriorizado su cultura y como se han relacionado con el entorno. En este trabajo se busca develar la manera en la que funciona la estética del sentido en la imagen como un elemento para la comprensión de la ciudad.

El problema del conocimiento ha sido discutido por los pensadores de todos los tiempos sin que sea posible llegar a acuerdos unánimes sobre la manera de abordarlo. La posición transdisciplinaria, que se contrapone a la forma de dividir las disciplinas en áreas delimitadas, propicia el diálogo entre distintos campos del saber. Esta forma de entendimiento considera a la contradicción como parte de los fenómenos de estudio, circunstancia requerida en el aparato teórico para la comprensión y explicación de la realidad. Por tal motivo, en el estudio de la imagen desde la transdisciplinariedad, es pertinente encontrar la utilización de conceptos antagónicos siempre que se logre el continuum entre una teoría y otra que permita

el esclarecimiento del objeto de estudio, “...el todo interrelacionado- allí donde estaba el discontinuo; opera de hecho un cambio de forma: forma (un todo) a partir de la transformación (de los elementos). Se trata de morfogénesis: la organización da forma, en el espacio y en el tiempo, a una realidad nueva: la unidad compleja o sistema”. (Morin, El método, 2006) Para el objeto de estudio: la ciudad, en el contexto de los estudios del Diseño en la época actual, se considera que es necesario contar con una perspectiva transdisciplinaria que permita abordar un fenómeno tan complejo como lo es la ciudad.

La resistencia desde el arte como práctica cultural en la ciudad.

Artículo publicado por Olivia Fragoso Susunaga en la revista indexada *El Ornitorrinco Tachado*, Universidad Autónoma del estado de México. Enero 2020.

El texto aborda el fenómeno de la resistencia como práctica cultural en la ciudad. Para hacerlo se parte del concepto de la objetividad entre paréntesis que formula Maturana para comprender el fenómeno de la resistencia como práctica cultural. Se propone que este fenómeno pertenece al campo del discurso y que puede ser comprendido siguiendo las prácticas semiótico-discursivas de Haidar. La explicación de la resistencia como fenómeno del arte se concibe entonces como práctica cultural, semiótico discursiva, la cual se entiende desde la óptica de la estética política de Rancière. Finalmente se plantea que, desde el enfoque de De Certeau, esta práctica es una táctica que, en el ámbito de lo cotidiano, siguen los actores ante las estrategias de dominio.

Trabajar sobre la ciudad en resistencia es ya un fenómeno de resistencia, más si se hace desde una mirada alterna. Es sencillo pensar en las experiencias vividas en la ciudad si se hace desde quienes cuentan la historia, de quienes tienen el control de la palabra, de quienes pueden rebelarse cuando algo no les gusta. También resulta sencillo pensar en las experiencias en la ciudad desde las maravillas que la modernidad, el progreso y el desarrollo han traído junto con la tecnología y los avances científicos. Pero ¿qué sucede si se reflexiona sobre la versión no oficial? ¿Qué pasa con las experiencias con las que comprendemos el fenómeno cuando no perciben lo que se supone debe reconocerse en calles, edificios, monumentos, recorridos, tránsitos, gente, instituciones, prácticas, sitios y cada recoveco de la ciudad?

El trabajo es una reflexión sobre el fenómeno de la resistencia desde el arte como práctica cultural en la ciudad. En primer lugar, se define la relación resistencia-arte como una forma de enfrentarse al punto de vista hegemónico de la realidad. Para hacerlo se parte del concepto de la objetividad entre paréntesis que formula Maturana para comprender el fenómeno de la resistencia como práctica cultural.

El teatro como forma de conocimiento, su relación con la experiencia estética.

Capítulo de libro elaborado por Olivia Fragoso Susunaga en proceso de publicación en el libro La enseñanza del teatro a nivel superior frente al siglo XXI, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. Aceptado para su publicación en enero 2020.

El teatro como conocimiento es un fenómeno que merece la pena ser revisado en el contexto de los paradigmas de la educación en Siglo XXI. Este trabajo parte del supuesto de que el teatro es arte y el arte, a través de las experiencias estéticas, es conocimiento por lo que hay una estrecha relación con la idea del teatro como experiencia estética. Para explicar este planteamiento se revisan dos posiciones: una en la que se afirma, desde una de las interpretaciones de Kant, que las experiencias estéticas no son conocimiento; la otra, desarrollada por Danto, plantea que la propuesta del pensador alemán se encuentra en el punto opuesto. Esta misma línea de pensamiento se desarrolla por pensadores como Merleau-Ponty para quien la estética es, sin lugar a duda, una forma de conocimiento. A partir de la reflexión sobre estos planteamientos se propone que en la enseñanza del teatro en el Siglo XXI es importante considerar al teatro, como arte que es, una forma de conocimiento que se consigue desde las experiencias estéticas.

Transdisciplinariedad y complejidad en la comunicación visual.

Artículo elaborado por Olivia Fragoso Susunaga aceptado para su publicación en el mes de febrero de 2020 en la revista Tiempo de diseño. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

El texto aborda una definición de Transdisciplinariedad como una forma de acercarse al conocimiento de la comunicación visual en una época en donde la lógica del beneficio y la eficacia y el uso desmedido e irresponsable de los recursos y de la tecnología tienen al planeta al borde del colapso. Es necesario considerar las diferencias existentes en los distintos grupos humanos para poder resolver los graves problemas de desigualdad e inequidad que sufre la mayoría de la población. Desde la comunicación visual es posible lograr un cambio si se considera la complejidad y la transdisciplinariedad como base de la comprensión del fenómeno.

No se puede hablar de la Transdisciplinariedad sin hacer referencia a la reunión de Arábida que en 1994 convocó a una serie de intelectuales para discutir sobre problemas importantes que se estaban desarrollando en el mundo que solo podían ser resueltos al estudiarse desde una nueva manera de entender la realidad. En

dicha reunión se elabora La Carta de la Transdisciplinariedad la cual propone considerar la dimensión planetaria de los conflictos que desde ese entonces están llevando a la destrucción de la humanidad y del planeta. Las amenazas que lo tienen en peligro dependen del uso desmedido e irresponsable de la ciencia y la tecnología que se basa en una lógica del beneficio y la eficacia.

Esta manera de entender el mundo basada en una tecnocracia científica de la eficiencia y el beneficio para un grupo minoritario ha ocasionado una acumulación de conocimientos desmedida que va de la mano con un empobrecimiento de la parte espiritual de la humanidad lo que ha llevado al aumento de la desigualdad y un desequilibrio en la distribución de riqueza y justicia social entre los distintos habitantes del planeta.

El llamado que hacen los firmantes de la carta de la transdisciplinariedad es a mantener un contrato moral fuera de coacciones jurídicas que lleven a la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Los artículos de la carta de la Transdisciplinariedad enuncian el compromiso adquirido por los firmantes y queda abierto para que quien así lo desee se una en este intento por resolver los problemas que aquejan a la sociedad.

La lógica de la ciudad: sensación, cuerpo, territorios y profanaciones en fuga.

Artículo aceptado para su publicación en la revista Cuestión de diseño. Fecha de aceptación del trabajo, julio 2020. El trabajo es una reflexión teórica sobre la ciudad que se realiza desde la perspectiva de la comunicación y cultura, en él se exponen distintas formas en las que funciona la lógica de la ciudad, entendida esta como la manera en la que funciona la cultura, específicamente sobre cómo se transmite conocimiento sobre la ciudad. Para hacerlo se siguen diferentes caminos que coadyuvan a la comprensión de la realidad en la ciudad. El recorrido incluye; El Pensamiento de la ciudad, La ciudad como cuerpo; La ciudad como territorio, y finalmente La ciudad profanada, en donde se expone la idea de que en la ciudad está presente lo sagrado y lo profano además de un proceso de secularización de las cosas o personas.

En trabajo se propone hacer una reflexión sobre la ciudad que en la que se exponen distintas formas en las que funciona la lógica de la ciudad, entendida esta como la manera en la que funciona la cultura, específicamente sobre cómo se transmite conocimiento sobre la ciudad. Para aclarar lo que este trabajo busca es necesario que quede claro lo que no pretende. En los siguientes apartados no se habla del fenómeno de la renovación urbana de una zona en particular pues este no es un trabajo que tenga como eje el corpus de objeto empírico sino tiene como finalidad

la reflexión sobre algunas ideas que permitan comprender el fenómeno de la forma en que se comprende el sentido de la ciudad desde la cultura.

El trabajo es de carácter teórico, no se trata de discurrir ni sobre gentrificación ni de criterios mercantiles; tampoco sobre renovación urbana temas de los estudios urbanos que, aunque se mencionan como referente, no son el propósito de el escrito. ¿Es posible hablar de la ciudad sin hacerlo desde los temas que se consideran “pertinentes” a los estudios urbanos? ¿Es posible acercarse a la ciudad y a los estudios urbanos desde otras ópticas como es el caso de la comunicación, la cultura, el diseño de la comunicación gráfica y otras disciplinas? No es tema de este trabajo, aunque la discusión queda abierta a otros posibles trabajos, sin embargo, se considera que la ciudad es un fenómeno que por su creciente importancia deberá tener la atención no solo de otras disciplinas distintas a las que están “legitimadas por la academia” sino que la interdisciplina y la transdisciplinariedad son una necesidad urgente en este campo.

El discurso estético de la ciudad y retórica visual

Material enviado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Nicolás Amoroso Boelcke para su publicación en Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño CUID Divisional 2020.

El texto pretende comprender el fenómeno de la ciudad como un discurso estético en el cual existe una retórica visual desde los mecanismos de significación de la imagen a un análisis metódico y preciso del creador de imágenes, de sus elementos y dispositivos, en relación con la palabra, la elocuencia y las ideas. ¿Cómo opera el diseño como discurso? ¿Cuándo es retórica, cómo funciona como metáfora, por qué es antítesis, paradoja o reticencia? ¿De qué manera el diseño como discurso se relaciona con la estética? ¿Cuál es la relación entre el diseño, la estética y la ciudad? La investigación pretende responder a estas preguntas y abrir otras.

El objetivo que se plantea es identificar desde una visión interdisciplinaria conceptos fundamentales que permitan la comprensión de la ciudad como objeto de estudio del diseño desde el discurso estético. Lo anterior significa, desde la División de Ciencias y Artes para el Diseño, abordar el fenómeno con herramientas teóricas obtenidas a partir de intersecciones de disciplinas como sociología, filosofía, lingüística, comunicación, arte, cine, literatura, por citar algunas. En ese marco el propósito específico es identificar un marco conceptual desde donde comprender el discurso estético de la ciudad y la retórica visual como herramienta de análisis del diseño.

Por lo anteriormente mencionado queda claro que el tipo de investigación es documental y el nivel es exploratorio por lo que se busca describir fenómenos

discursivos, estéticos y retóricos que se encuentran en documentos sobre la ciudad mediante elementos conceptuales extraídos de las distintas intersecciones teóricas citadas. Por tal motivo, es importante que no se esperen datos empíricos como resultado de este proceso investigativo más allá de las descripciones de las observaciones realizadas por los investigadores y estudiantes hechos en la realidad para contrastar los conceptos teóricos descritos como herramientas teóricas que permiten la comprensión de los fenómenos expuestos a lo largo del proyecto.

Los métodos utilizados para analizar tanto el discurso, como la estética y la retórica son obtenidos de diferentes planteamientos que corresponden a teorías culturales, fundamentalmente desde la teoría crítica, del diseño, el discurso, la retórica y la teoría de la imagen. Estos métodos obtenidos de la investigación documental aportan herramientas para la comprensión de la ciudad como objeto de estudio del diseño como lenguaje, por lo tanto, las herramientas metodológicas de la lingüística, en especial las del discurso, permiten comprender a la ciudad como signos, textos y finalmente discursos que son portadoras de ideología. Los métodos utilizados para la aproximación conceptual de la ciudad como objeto discursivo-estético son explicados en cada uno de los apartados que dan cuenta de los diferentes momentos por los diferentes momentos que los participantes en el proyecto transitaron.

Por tal motivo, y al ser este un proyecto exploratorio de carácter descriptivo, no se expone un único método para abordar el fenómeno, sino que se realizan diferentes aproximaciones metodológicas que implican un tránsito complejo y recursivo sobre el fenómeno estudiando. Un ir y venir sobre conceptos y realidad observada que permite la comprensión del fenómeno estudiado sin ser visto desde una ruta progresiva y lineal sino desde los múltiples niveles de realidad y la contradicción implícita en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad propuestas por Morin (2004) y Nicolescu (1994). Dichos acercamientos dan cuenta de las múltiples posibilidades con las que la ciudad se puede comprender más allá de visiones que, principalmente usados por estudios empíricos y cuantitativos que aportan cifras y datos, muy necesarios para comprender a la ciudad como objeto de estudio, sin lugar a duda, no exclusivos. La ciudad como discurso estético es un campo que aporta muchas posibilidades para la comprensión de los fenómenos que se presentan en los diferentes momentos de espacio y tiempo.

Exposiciones

Exposición fotográfica Contrastes, el discurso estético de la ciudad.

Galería Artis, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, 2019.

Exposición cuyo objetivo fue reflexionar sobre el discurso estético de la ciudad presente en el fenómeno de la gentrificación mediante el uso del contraste para mostrar distintas formas discursivo-visuales de la interpretación de prácticas de la vida cotidiana. Participaron estudiantes de la licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y profesores del Departamento de Investigación y conocimiento del diseño.

3.6.2.2 Relación con la docencia, la preservación y la difusión de la cultura del Proyecto de Investigación concluido.

El proyecto El discurso estético de la ciudad y retórica visual ha tenido la oportunidad de generar espacios de oportunidad para la aplicación de los avances de la investigación a la docencia, la preservación y la difusión de la cultura. En el ámbito de la docencia de las licenciaturas de DCG y de DI tanto a nivel de licenciatura como de posgrado, donde los participantes del proyecto colaboran en distintos espacios, se han generado, con los estudiantes, espacios de intercambio de ideas, aportación de enfoques teóricos y metodológicos y áreas de creación y experimentación estéticas donde los estudiantes han realizado análisis de la realidad y creado imágenes que reflexionan sobre problemas sociales importantes. En cuanto a la preservación y difusión de la cultura, los distintos seminarios, conferencias y textos compartidos tanto de manera presencial como remota, han permitido la oportunidad a los integrantes del proyecto de llevar las ideas desarrolladas en el mismo a diferentes espacios con igual de distintos niveles de formación académica y de intereses sociales y culturales. Por tal motivo estamos seguros de que la universidad, a través del proyecto ha logrado cumplir su función como organismo encargado de la preservación y difusión de la cultura tanto material como inmaterial, aspecto básico para el desarrollo social de la comunidad a la que pertenecemos.

3.6.2.3 Aportaciones al campo de conocimiento.

En cuanto a las aportaciones en el campo del conocimiento uno de los aportes fundamentales es sentar las bases del estudio de la ciudad más allá de los estudios urbanos y del urbanismo. Queda claro, con los diferentes acercamientos teóricos y metodológicos realizados en el proyecto que la ciudad es un objeto de interés que rebasa los límites disciplinares y que con la herramientas específicas marcadas por los campos tradicionales de aproximación a los fenómenos urbanos desde el urbanismo y los estudios urbanos desarrollados por subcampos de la arquitectura los complejos problemas de la ciudad no pueden ni observarse, mucho menos describirse y de ninguna manera explicarse. Proyectos como el desarrollado en esta oportunidad abonan al campo de conocimiento del CyAD herramientas de análisis que son capaces de dar cuenta de un fenómeno como es el del discurso en la ciudad.

Queda claro que queda mucho camino por seguir y que este proyecto representa un comienzo en una larga ruta para explorar la intrincada cantidad de variables interconectadas de manera tan compleja en la ciudad desde la óptica del discurso estético, sin embargo, ha sido esta aproximación un inicio que sentará bases para que en un futuro se pueda continuar explorando esta interesante manera de comprender los fenómenos de la gran urbe donde nos ha tocado habitar.

3.6.2.4 Coherencia entre metas, objetivos y resultados finales.

El discurso estético de la ciudad considera el análisis de una multiplicidad de factores, desde el diseño, que permiten la comprensión de la realidad. Hemos constatado con los trabajos realizados a lo largo del presente proyecto que es factible analizar desde la imagen a la ciudad y considerar en ella las diversas implicaciones en el campo de los conocimientos del diseño que permiten su comprensión.

El establecimiento de marcos teóricos para el análisis del discurso estético de la ciudad desde el diseño requiere la consideración de un modelo transdisciplinario, complejo y multidimensional que tenga en cuenta aspectos de lo transhistórico y lo transdimensional como una manera de entender a la ciudad. Es necesario también tener en cuenta que la mirada filosófica, sociológica, psicológica, comunicativa, estética y política configuran los discursos académicos de algunos de los modelos y

esquemas de análisis de la ciudad como objeto discursivo y estético matizado por la retórica.

La mirada de la retórica clásica continúa siendo importante para la comprensión de la realidad. Teniendo como base tales postulados se ha reflexionado sobre la manera de abordar la comprensión de la ciudad como un objeto discursivo con implicaciones de los múltiples niveles de realidad que hacen de la interacción de factores que caracterizan al fenómeno un problema polifónico y diverso que debe estar en constante revisión.

Resulta necesario enumerar los enfoques teóricos de la enseñanza y evaluar la pertinencia de la incorporación del fenómeno estudiado en la realización de material didáctico que permita compartir con los estudiantes de pregrado y posgrado las implicaciones que la estética tiene a diferentes niveles desde el campo de la política y los estudios de los diseños.

En relación al objetivo general el proyecto ha explorado los vínculos existentes entre los estudios estéticos de la imagen con los recursos argumentativos en los mensajes visuales y el discurso. El proyecto El discurso estético de la ciudad y retórica visual ha desarrollado las miradas del diseño basándose en métodos, técnicas, teorías y procedimientos de la disciplina y también teniendo en cuenta las disciplinas de humanidades y filosofía, arte, cine, literatura y la estética. Este vínculo se ha desarrollado teniendo en cuenta su relación con el funcionamiento de la interdisciplina, la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo lo que enriquece las aproximaciones teóricas del diseño en la División de CyAD a la que pertenecemos.

Avance de investigación con base en el plan de trabajo original

Actividades	Fecha	Trimestre	Porcentaje de avance
Actividad 1. Realización de un Coloquio con la finalidad de coadyuvar a la discusión colectiva y sistemática que permita la exposición y discusión de los temas investigados por los miembros del Grupo para y de esta manera lograr los intercambios de conocimiento y experiencias resultado de los proyectos de investigación.	Junio 2018	2018-P	100%

<p>Taller-Seminario La Creación de la Imagen desde las Necesidades Objetuales y Tecnológicas de La Ciudad.</p> <p>El Taller-Seminario fue cancelado por el ponente unos días antes de su inicio debido a motivos laborales que estaban fuera de su alcance.</p>	<p>Noviembre 2019</p>	<p>2019-P</p>	
<p>Actividad 2. Realización de un seminario que sesione tres veces al trimestre con la finalidad de coadyuvar a la discusión colectiva y sistemática que permita la exposición y discusión de los temas investigados por los miembros del Grupo para y de esta manera lograr los intercambios de conocimiento y experiencias resultado de los proyectos de investigación.</p>	<p>Permanente 2018-2020</p>	<p>2018-I/2020-I</p>	<p>100%</p>
<p>Reuniones de trabajo con la modalidad de seminario del Grupo Teoría y Creación de la Imagen</p>	<p>2018-2020</p>	<p>2018-P-2020-P</p>	
<p>Actividad 3. Asistencia a congresos especializados para la difusión de los resultados obtenidos</p>	<p>Mayo 2018-abril de 2020</p>	<p>2018-I/2020-I</p>	<p>100%</p>
<p>El discurso estético de la resistencia a través de las artes escénicas en la ciudad.</p> <p>Ponencia presentada por Olivia Frago Susunaga y Ricardo Ruíz Salinas en la Mesa: El discurso estético desde la ciudad, el diseño, las artes y la producción de las artes escénicas en las XIII Jornadas de Antropología, Literatura y Semiótica</p>	<p>Septiembre de 2018</p>	<p>2018-P</p>	
<p>Participación en el Coloquio del Amor, Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo con la ponencia: La ciudad del amor. La práctica estética de crear la</p>	<p>Octubre 2019</p>	<p>2019-P</p>	

imagen del entorno a través de la fotografía			
Realización de seminarios sobre tópicos específicos de El discurso estético de la ciudad y retórica visual para el intercambio de conocimientos y experiencias.	Noviembre 2018	2018-O	100%
Seminario Semiótica Visual Impartido por la Dra. Julieta Haidar en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco	Julio 2018	2018-P	
Desarrollo de cursos de actualización académica con invitados especializados en el campo de conocimiento de El discurso estético de la ciudad y retórica visual	Junio 2019	2019-P	100%
Seminario Semiótica Visual Impartido por la Dra. Julieta Haidar en la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco	Julio 2018	2018-P	
Entrega para su evaluación de un libro científico	Mayo 2020	2020-P	100%
El discurso estético de la ciudad y retórica visual. Material enviado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Nicolás Amoroso Boelcke para su publicación en Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño CUID Divisional 2020.	Octubre 2020	2020-P	

Avance de investigación en porcentaje respecto al plan de trabajo

El porcentaje de avance del proyecto de investigación	100%
---	------

Desarrollo o estado de avance de METAS

Metas	Fecha	Trimestre	%
Elaboración de un documento que dé cuenta de los más significativos autores e ideas del siglo XX a partir del análisis del material disponible en el que se sinteticen diferentes posturas teóricas relacionadas con el discurso estético de la ciudad y retórica visual.			100%
Capítulo en libro, <i>La preservación de la identidad social urbana como resistencia a la apropiación capitalista de Santa Fe</i> . Capítulo de libro elaborado por Olivia Frago Susunaga y Gerardo Fernández Guerrero. Editorial De La Salle.	Septiembre 2018	2018-O	
Capítulo en libro, <i>La creación artística: azaroso juego de determinaciones y resistencias</i> . Aceptado para su publicación en el Libro Científico y Libro de Semblanzas, Reseñas y Divulgación del VI Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las Disciplinas. Capítulo de libro elaborado por Olivia Frago Susunaga.	Diciembre de 2019	2019-O	
El discurso estético de la resistencia a través de las artes escénicas en la ciudad. Ponencia presentada por Olivia Frago Susunaga y Ricardo Ruíz Salinas en la Mesa: El discurso estético desde la ciudad, el diseño, las artes y la producción de las artes escénicas en las XIII Jornadas de Antropología, Literatura y Semiótica	Septiembre de 2018	2018-P	
Realización de un texto que sintetice la evolución del concepto: <i>el discurso estético de la ciudad</i> y las formas de entender y aplicar dichas nociones			100%
El discurso estético de la ciudad. Signo,	Diciembre	2019-O	

<p>texto y discurso en la frontera del sentido.</p> <p>Artículo publicado por Olivia Fragoso Susunaga en la revista de investigación MM1 Un año de Diseñarte. Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.</p>	2019		
<p>La resistencia desde el arte como práctica cultural en la ciudad.</p> <p>Artículo publicado por Olivia Fragoso Susunaga en la revista indexada El Ornitorrinco Tachado, Universidad Autónoma del estado de México.</p>	Enero 2020.	2019-O	
<p>El discurso estético de la ciudad y retórica visual.</p> <p>Material enviado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Nicolás Amoroso Boelcke para su publicación en Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño CUID Divisional 2020.</p>	Octubre 2020	2020-P	
<p>Elaboración de un documento que muestre el resultado del análisis de la incidencia de la enseñanza del discurso estético de la ciudad y retórica visual.</p>			100%
<p>Conferencia <i>El funcionamiento de la retórica en la estética de la ciudad implícita</i>. Conferencia impartida por Olivia Fragoso en el Seminario La ciudad implícita. CyAD Departamento de Medio Ambiente. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, 2018.</p>	Octubre 2018	2018-O	
<p>Redacción de un texto que enumere los enfoques teóricos de la enseñanza y evaluar la pertinencia de su incorporación en el currículum de pregrado.</p>			100%

<p>Exposición fotográfica Contrastes, el discurso estético de la ciudad.</p> <p>Exposición organizada por Olivia Fragoso Susunaga y Ricardo Ruiz Salinas, Galería Artis, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco.</p>	Julio 2019	2019-P	
<p>Transdisciplinarietà y complejidad en la comunicaci3n visual.</p> <p>Artículo elaborado por Olivia Fragoso Susunaga aceptado para su publicaci3n en el mes de febrero de 2020 en la revista Tiempo de diseño. Departamento de Evaluaci3n del Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.</p>	Febrero 2020	2019-O	
<p>Elaboraci3n de un coloquio o seminario que permita analizar y problematizar las relaciones existentes entre el discurso estético de la ciudad y ret3rica visual y el diseño.</p>			100%
<p>Impartici3n del Seminario Semi3tica Visual Impartido por la Dra. Julieta Haidar. Seminario organizado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Dulce María Castro Val.</p>	Julio 2018	2018-P	
<p>Realizaci3n de un documento elaborar un marco referencial que permita la compresi3n de fenómenos del diseño desde el discurso estético de la ciudad y ret3rica visual.</p>			100%
<p>Conferencia Ciudad, resistencia en el discurso de la pr3ctica estética.</p> <p>Conferencia impartida por Olivia Fragoso Susunaga en el X Coloquio Internacional por el Pensamiento Complejo, Universidad Autónoma de Chiapas, San Crist3bal de las Casas Chiapas, México,</p>	Octubre 2018	2018-O	

octubre 2018			
El teatro como forma de conocimiento, su relación con la experiencia estética. Capítulo de libro elaborado por Olivia Fragoso Susunaga aceptado para su publicación en el libro La enseñanza del teatro a nivel superior frente al siglo XXI, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México.	Enero 2020	2019-O	

Avance de investigación en porcentaje en cuanto a metas

El porcentaje de avance del proyecto de investigación	100%
---	------

3.6.2.5 Trascendencia social.

El proyecto El discurso estético de la ciudad y retórica visual, ha tenido un importante impacto en el ámbito de la sociedad pues da cuenta de la forma en la que el discurso estético funciona en diferentes espacios sociales en los que la comunidad se ve involucrada y donde en más de los menos momentos la mayoría de la población padece de las inequidades y la desigualdad ocasionada por quienes son parte de la hegemonía y ostentan las herramientas que les faculta su estancia en espacios de poder para producir y reproducir pautas que permitan acrecentar las diferencias en beneficio de los más favorecidos a costa de la mayoría que es la que menos recursos y posibilidades tiene de cohabitar en una ciudad en donde el discurso estético está organizado para acrecentar las diferencias. Mucho queda por hacer pero en el transcurso de este proyecto se han planteado alternativas que permitan a la sociedad recuperar un poco de la dignidad de los grupos humanos al ser conscientes de que el discurso estético es una herramienta, si no es que un arma que puede ser manipulada en contra de los intereses sociales o esgrimida a favor de los que menos tienen para tratar de crear un mundo más justo, equitativo e igualitario.

SACD/CYAD/097/2021

11 de febrero de 2021

Mtra. Sandra Luz Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento

Presente

Asunto: Solicitud respecto a la recepción del 2º Reporte Parcial, Resultados Finales del Proyecto de Investigación N-449 “El Discurso estético de la ciudad y retórica visual”.

Por este medio, le informo que la *Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas, Grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de Áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente*, hace de su conocimiento que respecto a la solicitud de recepción del 2º Reporte Parcial, Resultados Finales del Proyecto de Investigación N-449 “El Discurso estético de la ciudad y retórica visual”:

- Es necesario solicitar, en su caso el trámite de prórroga de proyecto de investigación, para dar vigencia al proyecto, puesto que la misma venció en el trimestre 20-P.
- Que existe la posibilidad de prórroga al proyecto de investigación, para dar cause a la entrega de reporte, en su caso, para la entrega del informe global no sería necesario el trámite de prórroga.

Sin otro particular por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Casa abierta al tiempo

Mtro. Salvador Ulises Islas Barajas
Coordinador de la Comisión

Fwd: Entrega 2° reporte parcial de investigación, Resultados finales N449

1 mensaje

Director de Ciencias y Artes para el Diseño <dircad@azc.uam.mx>

3 de febrero de 2021, 12:46

Para: OFICINA TECNICA DIVISIONAL CYAD - <consdivcyad@azc.uam.mx>

Cc: DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO <investigacionconocimiento@azc.uam.mx>

Tramitar por favor.
Gracias

Marco Ferruzca

Director - Dean

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Division of Science and Art for Design

#quedatencasa

#aprendencasa

+ 52 (55) 53189145 CDMX

dircad@azc.uam.mx

<https://www.cyad.online>

----- Forwarded message -----

De: DEPARTAMENTO INVESTIGACION Y CONOCIMIENTO <investigacionconocimiento@azc.uam.mx>

Date: mar, 2 feb 2021 a las 23:33

Subject: Entrega 2° reporte parcial de investigación, Resultados finales N449

To: Director de Ciencias y Artes para el Diseño <dircad@azc.uam.mx>

Cc: Dulce María Castro <dmcv@azc.uam.mx>

Dr. Marco Ferruzca

Le saludo cordialmente y le hago entrega de la documentación necesaria para solicitarle sea tan amable de turnar a la Comisión correspondiente para evaluar y en su caso recibir el 2° reporte parcial de investigación, Resultados finales del proyecto N-449.

Sin más por el momento, quedo a sus órdenes.

Atentamente,

Mtra. Sandra L . Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento

Universidad Autónoma Metropolitana

CYAD

Metropolitan Autonomous University

Head of Research and Knowledge Department

+52 55 5318 9174

@InvestigacionyConocimientoUAMAZC

www.azc.uam.mx

---

4 adjuntos

 JDIC023.pdf
178K

 Oficio solicitud 2o reporte N449_F.pdf
281K

 Carta solicitud presentacio?n segundo repor te parcial de investigación Resultados finales El discurso estético de la ciudad y retorica visual consejo divisional_260121.pdf
166K

 2do Reporte de Investigacio?n El d iscurso estético de la ciudad .pdf
209K

Departamento de Investigación y Conocimiento

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Fecha: 02 de febrero de 2021
Oficio no. JDIC.023/2021
Asunto: Entrega de Reporte Parcial de Investigación

Dr. Marco V. Ferruzca Navarro
Presidente del Consejo Divisional
Ciencias y Artes para el Diseño

P R E S E N T E

Por este medio me dirijo respetuosamente a usted para solicitarle se turne a la *Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas, Grupos de investigación, así como proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de Áreas de investigación* para la revisión, evaluación y en su caso recepción del 2° reporte parcial de investigación, Resultados finales del Proyecto “El discurso estético de la ciudad y retórica visual”, con número de registro N-449 cuya responsable es la Dra. Olivia Fragoso Susunaga. Lo anterior a solicitud de la Responsable del Grupo, la D.C.G. Dulce María Castro Val.

Anexo a esta solicitud la documentación enviada a la Jefatura Departamental:

- Solicitud firmada por la Responsable del Proyecto N-449
- Solicitud firmada por la Responsable del Grupo.
- 2° reporte parcial de investigación, Resultados finales del Proyecto N-449

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

“Casa abierta al tiempo”

Mtra. Sandra L. Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación y Conocimiento Del Diseño

Ciudad de México, a 29 de enero del 2021

Mtra. Sandra Luz Molina Mata

Jefa del Departamento de Investigación
y Conocimiento del Diseño

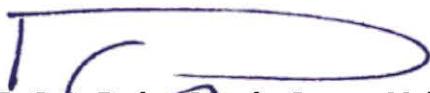
P R E S E N T E

Esperando que se encuentre bien, por medio de la presente, le envío a usted nuevamente el **2° reporte parcial de investigación, Resultados finales**, correspondiente al Proyecto **"El discurso estético de la ciudad y retórica visual"**, con número de registro **N-449**, con el fin de solicitarle, sea turnado al Consejo Divisional de CyAD para su revisión, evaluación, y en su caso, recepción. Dicho informe es presentado por la Dra. Olivia Fragoso Susunaga como responsable del proyecto y por el Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y Mtro. Ricardo Ruiz Salinas como participantes.

A propósito de lo anterior, cabe mencionar que el presente informe se envió por primera vez el 11 de diciembre del 2020 y que en virtud de mi ausencia por el goce de una licencia en términos de la Cláusula 179 del CCT, fuera pospuesto su envío a la *Comisión encargada de la revisión, registro y seguimiento de los proyectos, programas, Grupos de investigación, así como de proponer la creación, modificación, seguimiento y supresión de Áreas de investigación, para su trámite ante el órgano colegiado correspondiente*, en razón de la respuesta de dicha comisión al respecto de las solicitudes presentadas durante el goce de tal derecho, misma que puede observarse en el oficio SACD/CYAD/029/2021 con fecha del 22 de enero de 2021. Anexo al presente el reporte parcial en formato electrónico.

Sin más por el momento, aprovecho para enviar a usted un cordial saludo.

ATENTAMENTE

D.C.G. Dulce María Castro Val

Responsable del Grupo de Investigación
Teoría y Creación de la Imagen.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco
División de Ciencias y Artes para el Diseño
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño
Grupo de Investigación: Teoría y creación de la imagen.

Ciudad de México 26 de enero de 2021
Asunto: Solicitud para enviar 2º Reporte de
Investigación Resultados Finales a la
Jefatura de Departamento.

DCG. Dulce María castro Val
Responsable del Grupo de Investigación
Teoría y Creación de la imagen

Estimada DCG. Dulce María:

El motivo de la presente es solicitarle, por favor, turnar a la Jefatura de Departamento el 2º reporte parcial de investigación, Resultados finales, del Proyecto **“El discurso estético de la ciudad y retórica visual”**, Número de registro N-449, para ser enviado al H. Consejo Divisional de la División de Ciencias y Artes para el Diseño para su revisión, evaluación, y en su caso, aprobación correspondiente,

El reporte es presentado por quien suscribe, Dra. Olivia Fragoso Susunaga como responsable; Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y Mtro. Ricardo Ruiz Salinas como participantes.

Agradeciendo la atención a la presente aprovecho para enviar saludos cordiales.

A t e n t a m e n t e:

Olivia Fragoso Susunaga.
Profesora Investigadora.
Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco

División de Ciencias y Artes para el Diseño

Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño

Grupo de investigación Teoría y Creación de la Imagen

El discurso estético de la ciudad y retorica visual

Nº de registro del proyecto N-449

2º reporte parcial del proyecto de Investigación

Reporte presentado por:

Responsable: Dra. Olivia Fragoso Susunaga.

Participantes: Dr. Nicolás Amoroso Boelcke y
Mtro. Ricardo Ruiz Salinas.

Diciembre del 2020

1. PRESENTACIÓN

El reporte parcial que se presenta es resultado del trabajo del **Grupo de Investigación Teoría y Creación de la Imagen** cuyos integrantes del núcleo básico son: Dra. Olivia Fragoso Susunaga, quien funge como Responsable, Dr. Félix Alberto Beltrán Concepción, Mtro. Cuauhtémoc Salgado Barrera, Arq. Vicente Alejandro Ortega Cedillo, DCG, Dulce María Castro Val todos del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño. Como participantes: Mtra. Laura Cecilia Arzave Márquez, del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño. Dr. Nicolás Alberto Amoroso Boelcke del Departamento del Medio Ambiente para el Diseño y Mtro. Ricardo Ruíz Salinas del Departamento de Procesos y Técnicas de Realización.

El proyecto *El discurso estético de la ciudad y retórica visual* tiene como participantes a: Dr. Nicolás Alberto Amoroso Boelcke, Mtro. Ricardo Ruíz Salinas, y Dra. Olivia Fragoso Susunaga como Responsable.

El número de registro ante Consejo Divisional es N-449 con fecha de inicio 14 de marzo de 2018 y fecha de término marzo de 2020. Es importante mencionar que debido a las distintas contingencias por las que ha atravesado la institución la fecha de término se ha modificado al final del trimestre 2020-P.

El proyecto tiene como antecedentes el trabajo de docencia, investigación y en el campo profesional de los miembros del proyecto. Esto significa, además del trabajo frente a grupo en la enseñanza de asignaturas relacionadas con el discurso estético de la ciudad y la retórica visual, una serie de trabajos y participaciones en congresos e impartición de conferencias tanto a nivel nacional como internacional que dan cuenta de la preocupación existente en torno a la imagen. Desde esta perspectiva se coincide en la necesidad de revisar la situación del discurso estético de la ciudad y retórica visual aprovechando las experiencias vividas para establecer puentes que lleven a la generación de ideas que sirvan para resolver problemas sociales con los que el objeto de estudio se relaciona desde el campo de los diseños.

Este proyecto pretende comprender el fenómeno de la ciudad como un discurso estético en el cual existe una retórica visual desde los mecanismos de significación

de la imagen a un análisis metódico y preciso del creador de imágenes, de sus elementos y dispositivos, en relación con la palabra, la elocuencia y las ideas. ¿Cuándo una imagen es una metáfora, por qué es paradoja o reticencia? ¿Cómo la imagen es un texto? La investigación pretende responder a estas preguntas y abrir otras.

El informe corresponde al trabajo realizado de enero a diciembre de 2020.

2. OBJETIVOS

Objetivo general del proyecto:

Explorar los vínculos existentes entre los estudios estéticos de la imagen con los recursos argumentativos en los mensajes visuales y el discurso. No solo con las disciplinas de humanidades y filosofía, arte, cine, literatura y la estética sino en especial en su relación con el funcionamiento de la interdisciplina en los otros campos del diseño investigados en la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Objetivos específicos:

1. Identificar los conceptos fundamentales que permitan la comprensión de la ciudad como objeto de estudio del diseño desde la perspectiva de la imagen, los objetos y los espacios.
2. Establecer un marco teórico desde la teoría del discurso desde donde estudiar la imagen como objeto de estudio del diseño.
3. Indagar sobre la evolución del concepto imagen y las formas de entender y aplicar dichas nociones.
4. Indagar sobre los principales conceptos vinculados con el estudio de la retórica y las formas de entender y aplicar dichas nociones.
5. Comprender sobre la evolución de la estética y las formas de entender y aplicar las teorías más pertinentes al objeto de estudio.
6. Enumerar los enfoques teóricos de la enseñanza y evaluar la pertinencia de la incorporación del fenómeno estudiado en el currículum de pregrado y en la formulación de casos de estudio en trabajos de posgrado.

7. Analizar y problematizar las relaciones existentes entre el objeto de estudio y el diseño.
8. Elaborar un marco referencial que permita la comprensión de fenómenos del diseño desde el objeto de estudio.

3. AVANCE DE INVESTIGACIÓN CON BASE EN EL PLAN DE TRABAJO ORIGINAL

Actividades	Fecha	Trimestre	Porcentaje de avance
Actividad 2. Realización de un seminario que sesione tres veces al trimestre con la finalidad de coadyuvar a la discusión colectiva y sistemática que permita la exposición y discusión de los temas investigados por los miembros del Grupo para y de esta manera lograr los intercambios de conocimiento y experiencias resultado de los proyectos de investigación.	Permanente 2018-2020	2018-I/2020-P	100%
Reuniones de trabajo con la modalidad de seminario del Grupo Teoría y Creación de la Imagen	2018-2020- P	2018-P-2020-P	
Entrega para su evaluación de un libro científico	Mayo 2020	2020-P	100%
El discurso estético de la ciudad y retórica visual. Material enviado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Nicolás Amoroso Boelcke para su publicación en Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño CUID Divisional 2020.	Octubre 2020	2020-P	

AVANCE DE INVESTIGACIÓN EN PORCENTAJE RESPECTO AL PLAN DE TRABAJO

El porcentaje de avance del proyecto de investigación	100%
---	------

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El discurso estético de la resistencia a través de las artes escénicas en la ciudad.

Ponencia presentada por Olivia Fragoso Susunaga y Ricardo Ruíz Salinas en la Mesa: El discurso estético desde la ciudad, el diseño, las artes y la producción de las artes escénicas en las XIII Jornadas de Antropología, Literatura y Semiótica Articuladas a la Complejidad y la Transdisciplina, Homenaje a Desiderio Navarro septiembre de 2018, Escuela Nacional de Antropología e Historia, en coordinación con la Facultad de Psicología UNAM.

La ciudad es un conjunto de gran complejidad en donde se asienta una población con distintas ideologías y culturas que comparten, facultades sociales, ideales políticos, filiaciones religiosas y actividades administrativas que están en constante conflicto. Esta característica ha hecho que los estudios sobre la ciudad adquieran relevancia desde la perspectiva de la transdisciplina pues el grado de complejidad, del objeto de estudio, es elevado. En esta época los grupos humanos habitan en mayor proporción en las ciudades que en los espacios rurales y esta tendencia será cada vez mayor a diferencia de hace un siglo cuando las cifras eran a la inversa. Uno de los principales problemas que identificamos en este contexto es que las ciudades han dejado de ser un sitio destinado a que la población pudiera alcanzar objetivos orientados al bien común generalmente representados por una identidad antropológica con reglas de interacción sociopolíticas, formas culturales o religiosas unificadoras.

Las ciudades se están convirtiendo en muchos casos en “ciudades negocio”, productos de consumo en los que el capitalismo neoliberal despliega todas sus

estrategias para que la planeación territorial se oriente a la transformación urbana de espacios convirtiéndolos en “polos de desarrollo económico” desplazando a la población original y generando con la gentrificación problemas de desigualdad en los habitantes de las ciudades. Encontramos que para la teoría crítica los medios de comunicación y el arte son instrumentos de dominio, por ello las manifestaciones estéticas del arte urbano como el teatro y las artes escénicas que se presentan en estos espacios gentrificados o en vías de gentrificación debían seguir la misma pauta. Sin embargo, hemos observado fenómenos de resistencia desde los grupos humanos que con diversas manifestaciones de las artes escénicas se enfrentan al desplazamiento y a los procesos de dominación generando una estética que conlleva una retórica de la resistencia.

El objetivo de este trabajo es explorar los vínculos existentes entre los estudios del discurso de la estética de la resistencia de la imagen en la ciudad con los recursos argumentativos transmitidos por las artes escénicas. No solo desde el discurso, la retórica y la estética sino en especial buscando ejemplos en su relación con el arte en específicamente las artes escénicas en el contexto urbano y construir desde la transdisciplina y la complejidad una serie de categorías analíticas que permitan estudiar y comprender el fenómeno de la ciudad como un discurso estético de la resistencia en el cual existe una retórica visual desde los mecanismos de significación de las artes escénicas, de sus elementos y dispositivos.

La ciudad del amor. La práctica estética de crear la imagen del entorno a través de la fotografía

Ponencia presentada por Olivia Fragoso Susunaga en el Coloquio del Amor, Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo.

Robert Doisneau, autor de trabajo fotográfico que se puede catalogar como humanista, subgénero de la fotografía documental, fue contratado por la agencia ADEP y trabajó junto con Henri Cartier-Bresson y Robert Capa, reflejando la alegría y la jovialidad de la ciudad de París tras la desgracia de la guerra. El objetivo

de la ponencia es reflexionar sobre el trabajo de este autor y su participación en la construcción de la idea de la ciudad del amor.

El camino que seguir se basa en la utilización de las ideas de De Certeau para realizar un ejercicio de análisis sobre las representaciones y comportamientos de una sociedad en la vida cotidiana y la forma en la que estas influyen en la comprensión de los problemas de la cultura y la sociedad. En el trabajo de De Certeau las estrategias propuestas desde los espacios de poder y control y las tácticas que surgen para enfrentarlas ponen en práctica el uso, consumo y creatividad cotidianas. Esta fórmula lleva a pensar en la fotografía de la ciudad como un instrumento que permite pensar la producción y el consumo en el contexto de los mitos, relatos e historias, en el caso del trabajo de Doisneau en la 2ª Guerra y en la posguerra inmediata como un mecanismo de representación de los ideales republicanos y liberales de fraternidad, legalidad e igualdad que se cristalizan en la libertad de vivir la experiencia cotidiana en una poética oculta y diseminada en las maneras de hacer de la imagen en su recepción y apropiación del entorno una metáfora del orden dominante que desvía las direcciones propuestas de la ciudad del amor y lo convierte en un cliché vacío de contenido, disuelto por la creatividad dispersa, táctica y artesanal de grupos o individuos.

Seminario-Taller: La Creación de la Imagen desde las Necesidades Objetuales y Tecnológicas de La Ciudad

Fechas Miércoles 13 al viernes 15 y lunes 18 de noviembre del 2019.

Coordinadores: Mtro. Ricardo Ruiz Salinas, Dra. Olivia Fragoso Susunaga, D.C.G Dulce María Castro Val, Dr. Félix Beltrán Concepción

Objetivo

- Analizar nuestro contexto y entorno para entender las necesidades objetuales y tecnológicas como habitantes de la ciudad.

- Evaluar las soluciones existentes para determinar el grado de satisfacción de las propuestas que hoy son utilizadas para cubrir las necesidades mencionadas en el punto anterior.
- Generar un registro por medio de imágenes del contexto y soluciones actuales en el campo objetual y tecnológico además de una propuesta de intervención de estos por medio del Diseño.

Contenido Sintético

Sesión 1 – Introducción al Taller. Análisis contextual de los objetos y la tecnología haciendo un contraste de entornos de economías desarrolladas y economías periféricas

- Ejemplos de cómo El Diseño interviene en ambos entornos.
- Diseños con áreas de oportunidad y mejora
- Diseños que cumplen con su objetivo
- Los objetos y la tecnología analizados en un contexto Global, Nacional y Local.
- Elección de un tema para desarrollo del taller

Sesión 2 – Taller.

- Análisis del tema elegido y su contexto
- Intervención hipotética del tema por medio del diseño
- Registro fotográfico

Sesión 3 – Taller

- Intervención práctica del tema por medio del diseño
- Registro Fotográfico

Sesión 4 – Taller

- Término de intervención práctica
- Exposición interna de los resultados del taller

El Objetivo General del Grupo de Investigación: Teoría y Creación de La Imagen es Evaluar las distintas aportaciones teóricas y aplicaciones de la imagen para conformar un campo de conocimiento que aporte explicaciones que permitan la comprensión interdisciplinaria del fenómeno del Diseño desde la perspectiva del Departamento de Investigación y Conocimiento del Diseño de la UAM Azcapotzalco.

Una de las primeras aproximaciones al tema fue la exposición fotográfica: “Contrastes, el discurso estético de la ciudad” (Galería Artis de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, México, julio 2019). El trabajo tuvo como objetivo Explorar los vínculos existentes entre los estudios estéticos de la imagen con los recursos argumentativos en los mensajes visuales y el discurso. No solo con las disciplinas de humanidades y filosofía, arte, cine, literatura y la estética sino en especial en su relación con el funcionamiento de la interdisciplina en los otros campos del diseño investigados en la División de Ciencias y Artes para el Diseño.

Con base en el supuesto de que el fenómeno de la gentrificación presente en las ciudades puede interferir en los modos y estilos de vida de sus habitantes, exploramos y realizamos por medio del ejercicio fotográfico, la captura de imágenes donde establecimientos y modos de vida que se han visto afectados por la vida moderna; establecimientos locales y tradicionales de comercio y/o servicios que bien pudiesen ser atribuibles al segmento de los oficios se exponen junto con sus contrapartes modernas donde el contexto y el entorno se ven afectados (ej. Vendedor de café tradicional en la vía pública en contraste con un barista de café en una cadena corporativa de cafeterías). El propósito con este taller entonces es seguir explorando y analizando la interacción con los objetos y tecnología de nuestro entorno actual, su carga cultural y sobre todo realizar una crítica basada en el estudio y experiencia sobre su valía funcional como objetos donde el diseño estuvo presente (o tal vez no) en algún momento de las etapas de vida de un producto o servicio.

Es importante aclarar que por motivos fuera de control relativos al ponente el seminario fue aplazado. Hasta el momento el grupo continua con la intención de

llevarlo a cabo. Se deja en este espacio la información pues corresponde al trabajo realizado en el periodo que se informa.

La creación artística: azaroso juego de determinaciones y resistencias.

Capítulo de libro para Libro Científico y Libro de Semblanzas, Reseñas y Divulgación del VI Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las Disciplinas. Capítulo de libro elaborado por Olivia Fragoso Susunaga.

Este trabajo busca explorar la situación de mujeres trabajan con el arte como una forma de resistencia a situaciones en las que se han transgredido o vulnerado sus derechos o formas de vida. Para analizar los casos concretos que sirven como ejemplos ilustrativos se utiliza el modelo de las prácticas semiótico-discursivas de Haidar para explicar el funcionamiento y las operaciones de los mecanismos de la resistencia en los que el arte funciona a través de las diferentes materialidades que permitan la comprensión de su discurso: la estético-retórica, la cultural, la social, la ideológica, la del poder, la lógico-filosófica, la del simulacro, la histórica, realizada en el contexto de la ciudad.

El objetivo es recuperar el funcionamiento del arte generado por mujeres como una forma de producir conocimiento de la realidad a través de una forma de cultura que se comprende mediante funcionamientos de prácticas del discurso y de la semiótica, de las representaciones e imaginarios sociales, estereotipos, patrones y categorías estéticas en el arte.

Estas formas siguen en muchos casos pautas de grupos dominantes que sirven de vehículo ideológico de dominio que desde posiciones de poder establecen reglas para la determinación del uso, distribución y consumo del arte sin que el mismo creador tome conciencia de que replica patrones ideológicos a pesar de que pretende transgredirlos por tal motivo se hace necesario evidenciar las prácticas para hacer conscientes las contradicciones inherentes en el proceso de conceptualización, realización, distribución y consumo en un determinado contexto

urbano en donde el grupo cultural plantea modelizaciones a las cuales al mismo tiempo aparentemente se resiste.

El discurso estético de la ciudad. Signo, texto y discurso en la frontera del sentido.

Artículo publicado por Olivia Frago Susunaga en la revista de investigación MM1 Un año de Diseñarte. Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, diciembre 2019.

El discurso estético de la ciudad ha sido recreado y estudiado desde diversos enfoques como parte de un sistema de interacción con el mundo. Esta manifestación visual ha permitido conocer y comprender la forma en la que distintos grupos humanos han exteriorizado su cultura y como se han relacionado con el entorno. En este trabajo se busca develar la manera en la que funciona la estética del sentido en la imagen como un elemento para la comprensión de la ciudad.

El problema del conocimiento ha sido discutido por los pensadores de todos los tiempos sin que sea posible llegar a acuerdos unánimes sobre la manera de abordarlo. La posición transdisciplinaria, que se contrapone a la forma de dividir las disciplinas en áreas delimitadas, propicia el diálogo entre distintos campos del saber. Esta forma de entendimiento considera a la contradicción como parte de los fenómenos de estudio, circunstancia requerida en el aparato teórico para la comprensión y explicación de la realidad. Por tal motivo, en el estudio de la imagen desde la transdisciplinariedad, es pertinente encontrar la utilización de conceptos antagónicos siempre que se logre el continuum entre una teoría y otra que permita el esclarecimiento del objeto de estudio, “...el todo interrelacionado- allí donde estaba el discontinuo; opera de hecho un cambio de forma: forma (un todo) a partir de la transformación (de los elementos). Se trata de morfogénesis: la organización da forma, en el espacio y en el tiempo, a una realidad nueva: la unidad compleja o sistema”. (Morin, El método, 2006) Para el objeto de estudio: la ciudad, en el contexto de los estudios del Diseño en la época actual, se considera que es

necesario contar con una perspectiva transdisciplinaria que permita abordar un fenómeno tan complejo como lo es la ciudad.

La resistencia desde el arte como práctica cultural en la ciudad.

Artículo publicado por Olivia Fragoso Susunaga en la revista indexada *El Ornitorrinco Tachado*, Universidad Autónoma del estado de México. Enero 2020.

El texto aborda el fenómeno de la resistencia como práctica cultural en la ciudad. Para hacerlo se parte del concepto de la objetividad entre paréntesis que formula Maturana para comprender el fenómeno de la resistencia como práctica cultural. Se propone que este fenómeno pertenece al campo del discurso y que puede ser comprendido siguiendo las prácticas semiótico-discursivas de Haidar. La explicación de la resistencia como fenómeno del arte se concibe entonces como práctica cultural, semiótico discursiva, la cual se entiende desde la óptica de la estética política de Rancière. Finalmente se plantea que, desde el enfoque de De Certeau, esta práctica es una táctica que, en el ámbito de lo cotidiano, siguen los actores ante las estrategias de dominio.

Trabajar sobre la ciudad en resistencia es ya un fenómeno de resistencia, más si se hace desde una mirada alterna. Es sencillo pensar en las experiencias vividas en la ciudad si se hace desde quienes cuentan la historia, de quienes tienen el control de la palabra, de quienes pueden rebelarse cuando algo no les gusta. También resulta sencillo pensar en las experiencias en la ciudad desde las maravillas que la modernidad, el progreso y el desarrollo han traído junto con la tecnología y los avances científicos. Pero ¿qué sucede si se reflexiona sobre la versión no oficial? ¿Qué pasa con las experiencias con las que comprendemos el fenómeno cuando no perciben lo que se supone debe reconocerse en calles, edificios, monumentos, recorridos, tránsitos, gente, instituciones, prácticas, sitios y cada recoveco de la ciudad?

El trabajo es una reflexión sobre el fenómeno de la resistencia desde el arte como práctica cultural en la ciudad. En primer lugar, se define la relación resistencia-arte como una forma de enfrentarse al punto de vista hegemónico de la realidad. Para

hacerlo se parte del concepto de la objetividad entre paréntesis que formula Maturana para comprender el fenómeno de la resistencia como práctica cultural.

El teatro como forma de conocimiento, su relación con la experiencia estética.

Capítulo de libro elaborado por Olivia Frago Susunaga en proceso de publicación en el libro La enseñanza del teatro a nivel superior frente al siglo XXI, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México. Aceptado para su publicación en enero 2020.

El teatro como conocimiento es un fenómeno que merece la pena ser revisado en el contexto de los paradigmas de la educación en Siglo XXI. Este trabajo parte del supuesto de que el teatro es arte y el arte, a través de las experiencias estéticas, es conocimiento por lo que hay una estrecha relación con la idea del teatro como experiencia estética. Para explicar este planteamiento se revisan dos posiciones: una en la que se afirma, desde una de las interpretaciones de Kant, que las experiencias estéticas no son conocimiento; la otra, desarrollada por Danto, plantea que la propuesta del pensador alemán se encuentra en el punto opuesto. Esta misma línea de pensamiento se desarrolla por pensadores como Merleau-Ponty para quien la estética es, sin lugar a duda, una forma de conocimiento. A partir de la reflexión sobre estos planteamientos se propone que en la enseñanza del teatro en el Siglo XXI es importante considerar al teatro, como arte que es, una forma de conocimiento que se consigue desde las experiencias estéticas.

Transdisciplinariedad y complejidad en la comunicación visual.

Artículo elaborado por Olivia Frago Susunaga aceptado para su publicación en la revista Tiempo de diseño. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.

El texto aborda una definición de Transdisciplinariedad como una forma de acercarse al conocimiento de la comunicación visual en una época en donde la

lógica del beneficio y la eficacia y el uso desmedido e irresponsable de los recursos y de la tecnología tienen al planeta al borde del colapso. Es necesario considerar las diferencias existentes en los distintos grupos humanos para poder resolver los graves problemas de desigualdad e inequidad que sufre la mayoría de la población. Desde la comunicación visual es posible lograr un cambio si se considera la complejidad y la transdisciplinariedad como base de la comprensión del fenómeno.

No se puede hablar de la Transdisciplinariedad sin hacer referencia a la reunión de Arábida que en 1994 convocó a una serie de intelectuales para discutir sobre problemas importantes que se estaban desarrollando en el mundo que solo podían ser resueltos al estudiarse desde una nueva manera de entender la realidad. En dicha reunión se elabora La Carta de la Transdisciplinariedad la cual propone considerar la dimensión planetaria de los conflictos que desde ese entonces están llevando a la destrucción de la humanidad y del planeta. Las amenazas que lo tienen en peligro dependen del uso desmedido e irresponsable de la ciencia y la tecnología que se basa en una lógica del beneficio y la eficacia.

Esta manera de entender el mundo basada en una tecnocracia científica de la eficiencia y el beneficio para un grupo minoritario ha ocasionado una acumulación de conocimientos desmedida que va de la mano con un empobrecimiento de la parte espiritual de la humanidad lo que ha llevado al aumento de la desigualdad y un desequilibrio en la distribución de riqueza y justicia social entre los distintos habitantes del planeta.

El llamado que hacen los firmantes de la carta de la transdisciplinariedad es a mantener un contrato moral fuera de coacciones jurídicas que lleven a la búsqueda de una sociedad más justa y equitativa. Los artículos de la carta de la Transdisciplinariedad enuncian el compromiso adquirido por los firmantes y queda abierto para que quien así lo desee se una en este intento por resolver los problemas que aquejan a la sociedad.

La lógica de la ciudad: sensación, cuerpo, territorios y profanaciones en fuga.

Artículo aceptado para su publicación en la revista Cuestión de diseño. Fecha de aceptación del trabajo, julio 2020. El trabajo es una reflexión teórica sobre la ciudad que se realiza desde la perspectiva de la comunicación y cultura, en él se exponen distintas formas en las que funciona la lógica de la ciudad, entendida esta como la manera en la que funciona la cultura, específicamente sobre cómo se transmite conocimiento sobre la ciudad. Para hacerlo se siguen diferentes caminos que coadyuvan a la comprensión de la realidad en la ciudad. El recorrido incluye; El Pensamiento de la ciudad, La ciudad como cuerpo; La ciudad como territorio, y finalmente La ciudad profanada, en donde se expone la idea de que en la ciudad está presente lo sagrado y lo profano además de un proceso de secularización de las cosas o personas.

En trabajo se propone hacer una reflexión sobre la ciudad que en la que se exponen distintas formas en las que funciona la lógica de la ciudad, entendida esta como la manera en la que funciona la cultura, específicamente sobre cómo se transmite conocimiento sobre la ciudad. Para aclarar lo que este trabajo busca es necesario que quede claro lo que no pretende. En los siguientes apartados no se habla del fenómeno de la renovación urbana de una zona en particular pues este no es un trabajo que tenga como eje el corpus de objeto empírico sino tiene como finalidad la reflexión sobre algunas ideas que permitan comprender el fenómeno de la forma en que se comprende el sentido de la ciudad desde la cultura.

El trabajo es de carácter teórico, no se trata de discurrir ni sobre gentrificación ni de criterios mercantiles; tampoco sobre renovación urbana temas de los estudios urbanos que, aunque se mencionan como referente, no son el propósito de el escrito. ¿Es posible hablar de la ciudad sin hacerlo desde los temas que se consideran “pertinentes” a los estudios urbanos? ¿Es posible acercarse a la ciudad y a los estudios urbanos desde otras ópticas como es el caso de la comunicación, la cultura, el diseño de la comunicación gráfica y otras disciplinas? No es tema de este trabajo, aunque la discusión queda abierta a otros posibles trabajos, sin embargo, se considera que la ciudad es un fenómeno que por su creciente importancia deberá tener la atención no solo de otras disciplinas distintas a las que están “legitimadas

por la academia” sino que la interdisciplina y la transdisciplinariedad son una necesidad urgente en este campo.

El discurso estético de la ciudad y retórica visual

Material enviado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Nicolás Amoroso Boelcke para su publicación en Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño CUID Divisional 2020.

El texto pretende comprender el fenómeno de la ciudad como un discurso estético en el cual existe una retórica visual desde los mecanismos de significación de la imagen a un análisis metódico y preciso del creador de imágenes, de sus elementos y dispositivos, en relación con la palabra, la elocuencia y las ideas. ¿Cómo opera el diseño como discurso? ¿Cuándo es retórica, cómo funciona como metáfora, por qué es antítesis, paradoja o reticencia? ¿De qué manera el diseño como discurso se relaciona con la estética? ¿Cuál es la relación entre el diseño, la estética y la ciudad? La investigación pretende responder a estas preguntas y abrir otras.

El objetivo que se plantea es identificar desde una visión interdisciplinaria conceptos fundamentales que permitan la comprensión de la ciudad como objeto de estudio del diseño desde el discurso estético. Lo anterior significa, desde la División de Ciencias y Artes para el Diseño, abordar el fenómeno con herramientas teóricas obtenidas a partir de intersecciones de disciplinas como sociología, filosofía, lingüística, comunicación, arte, cine, literatura, por citar algunas. En ese marco el propósito específico es identificar un marco conceptual desde donde comprender el discurso estético de la ciudad y la retórica visual como herramienta de análisis del diseño.

Por lo anteriormente mencionado queda claro que el tipo de investigación es documental y el nivel es exploratorio por lo que se busca describir fenómenos discursivos, estéticos y retóricos que se encuentran en documentos sobre la ciudad mediante elementos conceptuales extraídos de las distintas intersecciones teóricas citadas. Por tal motivo, es importante que no se esperen datos empíricos como resultado de este proceso investigativo más allá de las descripciones de las

observaciones realizadas por los investigadores y estudiantes hechos en la realidad para contrastar los conceptos teóricos descritos como herramientas teóricas que permiten la comprensión de los fenómenos expuestos a lo largo del proyecto.

Los métodos utilizados para analizar tanto el discurso, como la estética y la retórica son obtenidos de diferentes planteamientos que corresponden a teorías culturales, fundamentalmente desde la teoría crítica, del diseño, el discurso, la retórica y la teoría de la imagen. Estos métodos obtenidos de la investigación documental aportan herramientas para la comprensión de la ciudad como objeto de estudio del diseño como lenguaje, por lo tanto, las herramientas metodológicas de la lingüística, en especial las del discurso, permiten comprender a la ciudad como signos, textos y finalmente discursos que son portadoras de ideología. Los métodos utilizados para la aproximación conceptual de la ciudad como objeto discursivo-estético son explicados en cada uno de los apartados que dan cuenta de los diferentes momentos por los diferentes momentos que los participantes en el proyecto transitaron.

Por tal motivo, y al ser este un proyecto exploratorio de carácter descriptivo, no se expone un único método para abordar el fenómeno, sino que se realizan diferentes aproximaciones metodológicas que implican un tránsito complejo y recursivo sobre el fenómeno estudiando. Un ir y venir sobre conceptos y realidad observada que permite la comprensión del fenómeno estudiado sin ser visto desde una ruta progresiva y lineal sino desde los múltiples niveles de realidad y la contradicción implícita en el pensamiento complejo y la transdisciplinariedad propuestas por Morin (2004) y Nicolescu (1994). Dichos acercamientos dan cuenta de las múltiples posibilidades con las que la ciudad se puede comprender más allá de visiones que, principalmente usados por estudios empíricos y cuantitativos que aportan cifras y datos, muy necesarios para comprender a la ciudad como objeto de estudio, sin lugar a duda, no exclusivos. La ciudad como discurso estético es un campo que aporta muchas posibilidades para la comprensión de los fenómenos que se presentan en los diferentes momentos de espacio y tiempo.

4. DESARROLLO O ESTADO DE AVANCE DE METAS

Metas	Fecha	Trimestre	%
Elaboración de un documento que dé cuenta de los más significativos autores e ideas del siglo XX a partir del análisis del material disponible en el que se sintetizan diferentes posturas teóricas relacionadas con el discurso estético de la ciudad y retórica visual.			100%
Capítulo en libro, <i>La creación artística: azaroso juego de determinaciones y resistencias</i> . Aceptado para su publicación en el Libro Científico y Libro de Semblanzas, Reseñas y Divulgación del VI Congreso Internacional Avances de las Mujeres en las Ciencias, las Humanidades y todas las Disciplinas. Capítulo de libro elaborado por Olivia Frago Susunaga.	Diciembre de 2019	2019-O	
El discurso estético de la resistencia a través de las artes escénicas en la ciudad. Ponencia presentada por Olivia Frago Susunaga y Ricardo Ruíz Salinas en la Mesa: El discurso estético desde la ciudad, el diseño, las artes y la producción de las artes escénicas en las XIII Jornadas de Antropología, Literatura y Semiótica	Septiembre de 2018	2018-P	
Realización de un texto que sintetice la evolución del concepto: <i>el discurso estético de la ciudad</i> y las formas de entender y aplicar dichas nociones			100%
El discurso estético de la ciudad. Signo, texto y discurso en la frontera del sentido. Artículo publicado por Olivia Frago Susunaga en la revista de investigación MM1 Un año de Diseñarte. Departamento de Evaluación de Diseño en el Tiempo, Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.	Diciembre 2019	2019-O	
La resistencia desde el arte como práctica cultural en la ciudad. Artículo publicado por Olivia Frago Susunaga en la revista indexada El	Enero 2020.	2019-O	

Ornitorrinco Tachado, Universidad Autónoma del estado de México.			
Elaboración de un documento que muestre el resultado del análisis de la incidencia de la enseñanza del discurso estético de la ciudad y retórica visual.			100%
El discurso estético de la ciudad y retórica visual. Material enviado por Olivia Fragoso Susunaga, Ricardo Ruiz Salinas y Nicolás Amoroso Boelcke para su publicación en Cuadernos Universitarios de Investigación en Diseño CUID Divisional 2020.	Octubre 2020	2020-P	
Redacción de un texto que enumere los enfoques teóricos de la enseñanza y evaluar la pertinencia de su incorporación en el currículum de pregrado.			100%
Transdisciplinarietà y complejidad en la comunicaci3n visual. Artículo elaborado por Olivia Fragoso Susunaga aceptado para su publicaci3n en el mes de febrero de 2020 en la revista Tiempo de diseño. Departamento de Evaluaci3n del Diseño en el Tiempo, Universidad Aut3noma Metropolitana Unidad Azcapotzalco.	Febrero 2020	2019-O	
Realizaci3n de un documento elaborar un marco referencial que permita la compresi3n de fen3menos del diseño desde el discurso estético de la ciudad y ret3rica visual.			100%
El teatro como forma de conocimiento, su relaci3n con la experiencia estética. Capítulo de libro elaborado por Olivia Fragoso Susunaga aceptado para su publicaci3n en el libro La enseñaanza del teatro a nivel superior frente al siglo XXI, Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Michoacán, México.	Enero 2020	2019-O	

AVANCE DE INVESTIGACIÓN EN PORCENTAJE EN CUANTO A METAS

El porcentaje de avance del proyecto de investigación	95%
---	-----

5. CONCLUSIONES PARCIALES

En relación al objetivo general el proyecto ha explorado los vínculos existentes entre los estudios estéticos de la imagen con los recursos argumentativos en los mensajes visuales y el discurso. El proyecto El discurso estético de la ciudad y retórica visual ha desarrollado las miradas del diseño basándose en métodos, técnicas, teorías y procedimientos de la disciplina y también teniendo en cuenta las disciplinas de humanidades y filosofía, arte, cine, literatura y la estética. Este vínculo se ha desarrollado teniendo en cuenta su relación con el funcionamiento de la interdisciplina, la transdisciplinariedad y el pensamiento complejo lo que enriquece las aproximaciones teóricas del diseño en la División de CyAD a la que pertenecemos.