

BACHILLERATO

**DESCUBRIR JUNTOS
EL ARTE EN LÍNEA**

**16.º Bienal Internacional
del Cartel en México**

GUÍA DEL DOCENTE

museo arocena

PRESENTACIÓN

El área de educación del Museo Arocena presenta su **Guía del Docente** de nivel bachillerato para la exposición **"16. ° Bienal Internacional del Cartel en México"**, una herramienta autogestiva que permite que maestros y alumnos aprovechen las obras de arte como detonadoras de experiencias, generadoras de conocimiento y enlaces entre los contenidos de las materias y el entorno real. Esperamos que este material fortalezca la relación existente entre la comunidad escolar y el museo, y, sobre todo, contribuya al desarrollo artístico, intelectual y crítico de los jóvenes laguneros y coahuilenses.

Educación
Museo Arocena

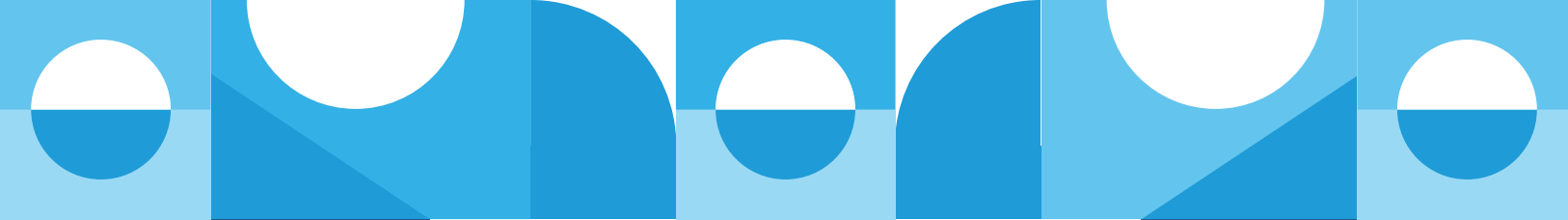
BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MÉXICO

La **Bienal Internacional del Cartel en México A.C.** es una asociación civil cuya finalidad es crear un proyecto internacional dedicado a la investigación y difusión del cartel con la idea central de que éste es un medio de transmisión de mensajes tan efectivo, que debe existir un agente encargado de recolectar la información para construir la historia de la gráfica y el cartel.

En el 2020, la BICM cumplió tres décadas de existencia, con 15 ediciones celebradas desde 1990. Desde entonces, ha hecho énfasis en el desarrollo del diseño gráfico socialmente útil, así como en la relación del diseño con las artes y la idea de promover la cultura del diseño como parte de la vida diaria.

La BICM involucra varios proyectos, entre ellos:

- **Concurso internacional de carteles:** Cada dos años, organiza un certamen internacional en el que miles de diseñadores gráficos de distintas partes del mundo participan enviando un cartel de acuerdo con las categorías que se establecen. Esta iniciativa ha influenciado a otras bienales del mundo y ha otorgado presencia a México en el extranjero, iniciando a los jóvenes en el mundo del diseño y en sus posibilidades para transformar el entorno.
- **Congreso internacional de diseño (CID):** Este congreso es la oportunidad para construir relaciones con diseñadores nacionales e internacionales, exponer y conectar proyectos personales; pero también para profundizar en el tema del diseño a través de conferencias, talleres, exposiciones y actividades múltiples.
- **Archivo histórico:** Es la colección de entrevistas, publicaciones y más de 70 mil carteles de bienales pasadas, reunidos con el propósito de conformar una de las colecciones de diseño más importantes a nivel internacional. En 2015, este archivo se donó a la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, lo que dio lugar a la creación de Casa Cartel, que conserva y difunde la colección.

En el certamen se presentan propuestas creativas y de interés social que procuran una estética contemporánea. Entre los temas que se tratan se encuentran: difusión cultural, publicidad, temas políticos y sociales, etc. Reflexionar sobre la cultura y comunicación visual es posible gracias a la comprensión de la vastedad de mensajes visuales percibidos por millones de personas.

Su primera edición se celebró en el Museo del Chopo, desde ese primer momento el jurado se conformó por diseñadores y artistas internacionales para lograr neutralidad y pluralidad de voces. El Museo Franz Mayer y el Museo Arocena son sedes oficiales para la exhibición de los carteles seleccionados para competir. Desde el 2000, la BICM está patrocinada por la empresa Hewlett Packard (HP), todos los carteles son impresos para su exhibición por esta empresa.

CATEGORÍA A
CARTEL PUBLICADO ENTRE 2018 Y 2020
SOBRE CUALQUIER TIPO DE TEMÁTICA
INBAL

CATEGORÍA B
CARTEL PUBLICADO ENTRE
2018 Y 2020 SOBRE CINE
AMACC | BSM

CATEGORÍA C
CARTEL INÉDITO
POR LA BIODIVERSIDAD
ONU
programa para el
medio ambiente

CATEGORÍA D
CARTEL INÉDITO POR LA NO VIOLENCIA
CONTRA LAS MUJERES
AMNISTÍA
INTERNACIONAL

CATEGORÍA E
CARTEL INÉDITO POR UN MÉXICO LIBRE
DE CORRUPCIÓN
POR UN
MEJOR MÉXICO
SIN CORRUPCIÓN

CATEGORÍA F
CARTEL INÉDITO POR MÁS COMPETENCIA
PARA QUE PUEDas ELEGIR
cofece

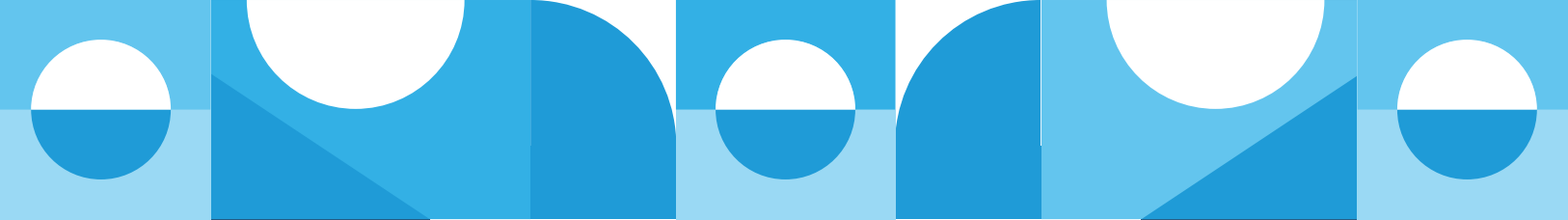
Alemania es el país invitado.

INTEGRACIÓN CURRICULAR

En esta **Guía del Docente** se trabajan algunos aspectos de la comunicación visual, las manifestaciones artísticas, la semiótica y de la historia del diseño gráfico en México.

Presentamos esta tabla de paridad de contenidos museales y escolares, que puede utilizarse para explorar las conexiones existentes entre la pieza artística y las asignaturas del nivel bachillerato.

BACHILLERATO: COMUNICAR A TRAVÉS DEL CARTEL		
MATERIA/CAMPO	TEMAS	TEMAS DE LA 16a. BICM
Interdisciplina artística I	<ul style="list-style-type: none"> • Reconocer las disciplinas artísticas como forma de comunicación y expresión de la cultura e identidad. • El arte y la cultura en México: de la representación figurativa a lo expresivo, subjetivo y emocional. • Identificar las ideas de identidad en la cultura a través del arte y sus lenguajes. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Las artes y la comunicación visuales: el diseño gráfico. 2. La imprenta en México. 3. El cartel y su relevancia en distintos periodos de la historia de México. 4. La conjugación de la forma y la idea para el diseño de un cartel.
Interdisciplina artística II	<ul style="list-style-type: none"> • Expresiones artísticas de la posmodernidad. • Manifestaciones artísticas y su función social en México. • Diversas manifestaciones culturales y artísticas en contextos históricos específicos. • Cultura de consumo: conceptos y características. 	<ol style="list-style-type: none"> 5. Aspectos formales de un cartel. 6. Los lenguajes colectivo e individual en un cartel. 7. Ejercicio de la creatividad con el uso de figuras retóricas en las artes visuales. 8. El cartel político, propagandístico y reaccionario.
Apreciación artística I	<ul style="list-style-type: none"> • Las artes visuales, el arte gráfico y digital. • Elementos simbólicos presentes en las obras de arte: estructura y características de signo y símbolo. • Función comunicativa de las obras artísticas. • Elementos básicos que conforman el lenguaje artístico formal. • Elementos secundarios que conforman el lenguaje artístico. 	<ol style="list-style-type: none"> 9. El collage y sus posibilidades en la construcción de un cartel.
Apreciación artística II	<ul style="list-style-type: none"> • La creatividad: del pensamiento lógico a la innovación. • Producción artística. 	

ACTIVIDADES

Las siguientes actividades pueden realizarse después de visitar la exposición.

- Para aprovechar al máximo esta integración curricular, sugerimos solicitar un recorrido virtual por la **16. ° Bienal Internacional del Cartel en México**. Pide el formato de solicitud enviando un correo a: convocatoria.edu@museoarocena.com, afacio@museoarocena.com o llamando al **(871) 712 0233 ext.137**.
- Hay un nuevo reglamento de recorridos presenciales, atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud debido a la contingencia sanitaria por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19). **Comunícate al área educativa para recibir orientación al respecto.**

PREGUNTAS DE SENSIBILIZACIÓN

Las siguientes preguntas pueden hacerse a los alumnos a manera de introducción. En la sección "Para saber más" hay una lista de recursos para investigar y responder.

- El artista y periodista español Josep Renau (1907 - 1982) definió el cartel como **"un grito en la pared"**. **¿Qué crees que quiso decir con eso?**
- **¿Qué tipo de carteles has visto pegados por la ciudad?**
- **¿Quién o quiénes están involucrados en la creación de un cartel, ya sea digital o impreso?**
- **¿Qué hace un diseñador gráfico?**

PREGUNTAS DE SENSIBILIZACIÓN

Para apreciar un cartel, se consideran varios elementos, entre ellos:

- **Imagen:** Si el cartel se elaboró utilizando fotografías, ilustraciones, ilustraciones digitales, o es de técnica mixta.
- **Información:** Que la cantidad de texto sea suficiente para que el mensaje se entienda, y que no sea excesivo como para saturar o confundir.
- **Tipografía:** Es el arte y la técnica en el manejo y selección de tipos para crear trabajos de impresión. En diseño gráfico, se entiende por "tipo" a las letras. En las computadoras, por ejemplo, encontramos los tipos como "fuentes".
- **Color:** Este debe contribuir a comunicar un mensaje. Su mal uso puede desviar la atención de lo que se quiere comunicar o puede incluso confundir al espectador.
- **Concordancia:** Todos los elementos anteriores deben tener coherencia y a su vez, relacionarse de forma original y creativa.
- **Calidad en la impresión.**
- **Convencionalismos:** Al momento de transmitir un mensaje, debe considerarse el contexto social, económico, educativo y cultural del público meta. Cada grupo social tiene ideas diferentes con respecto a la ética, la moral, la filosofía, la espiritualidad, la ciencia, la lógica, etc. Todos estos aspectos deben ser tomados en cuenta.
- **Uso del espacio.**
- **Orden visual:** Que cada elemento del cartel esté distribuido de manera que el mensaje sea comunicado adecuadamente.

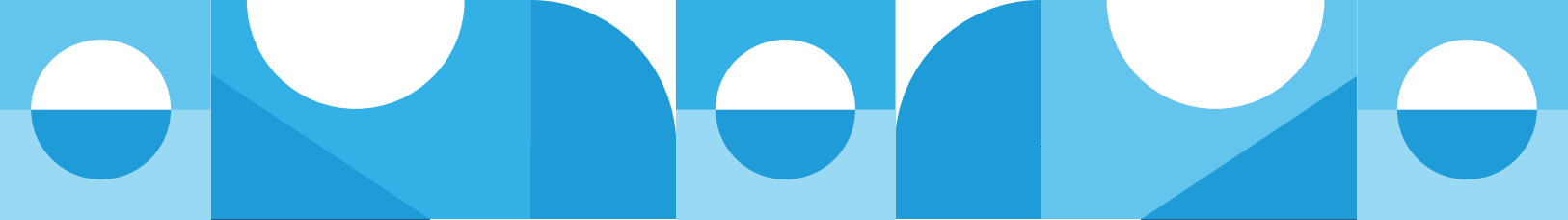

- Visita el sitio web de la BICM <https://bienalcartel.org/> e ingresa a la pestaña "16 BICM".
- Selecciona un cartel de cualquier categoría y conversa. **¿Qué ves en él?**
- **¿Qué colores tiene?**
- **¿Qué dice?**
- **¿Cómo está construido?** (es una fotografía, una ilustración, collage, etc.)
- Combina todos los elementos anteriores (color, texto, imagen), **¿de qué crees que trate este cartel?**
- Según el tema **¿te parece que los elementos concuerdan?, ¿por qué?**
- **¿Qué te causa este cartel?**
- **¿Qué consideras importante de él?**

LAS FIGURAS RETÓRICAS EN EL DISEÑO

Los carteles que construye un diseñador gráfico poseen una idea o forma. Como las ideas son abstractas, se les da una forma reconocible, un cuerpo: esa es la imagen. Las imágenes en los carteles comunican de forma ingeniosa y creativa mensajes e ideas que en el lenguaje escrito serían comunes y conocidos. En otras palabras, el diseñador gráfico utiliza figuras retóricas con el fin de hacer énfasis en el mensaje que desea transmitir, o bien, con el objetivo de que el cartel tenga un mayor impacto y llame la atención.

La retórica, según el *Diccionario de la lengua española de la Real Academia española* es "el arte de bien decir, de dar al lenguaje escrito o hablado eficacia bastante para deleitar, persuadir o conmover". Aunque estas son propias del lenguaje escrito, pueden hacerse creaciones visuales utilizándose como recurso expresivo. El filósofo y semiólogo Roland Barthes (1915 - 1980) fue el primero en analizar las imágenes con ayuda de las figuras retóricas.

-
- **Metáfora:** una realidad o concepto se expresan por medio de una realidad o concepto diferente con el que lo representado guarda cierta relación de semejanza.
  - **Calambur:** engaño visual explícito. Se percibe algo que no ha sido representado.
  - **Antítesis:** aproximación de dos palabras, frases o cláusulas de sentido opuesto.
  - **Oxímoron:** conjunción de opuestos.
  - **Préstamo:** recurrir a otra imagen, estilo o tema para argumentar.
  - **Antonomasia:** usar un adjetivo que funciona como apelativo.
  - **Analogía:** metáfora extravagante que establece relación entre cosas diferentes.
  - **Eufemismo:** sustitución de un término o frase con connotaciones negativas o desagradables por otros "inofensivos" o "delicados". Puede tener tintes irónicos, o atenuar prejuicios.
  - **Elipsis:** eliminación explícita de un elemento, cuya ausencia transforma el significado de la imagen.
  - **Hipérbole:** exagerar rasgos de una persona o cosa.
  - **Paradoja:** enunciado absurdo.
  - **Personificación:** representación de objetos inanimados o ideas abstractas como seres vivientes.
  - **Sinestesia:** unión de dos imágenes que pertenecen a distintos mundos sensoriales.
  - **Anáfora:** repetir una o varias palabras al principio de una frase, o de varias, para conseguir efectos sonoros o remarcar una idea.
  - **Alegoría:** hacer inteligibles conceptos abstractos por medio de imágenes.

- Visita el sitio web de la BICM <https://bienalcartel.org/> e ingresa a la pestaña "16 BICM".
- Selecciona un cartel de cualquier categoría y conversa. **¿Qué elementos hay en el cartel?**
- **Piensa en uno de esos elementos y menciona todas las palabras que se te ocurran relacionadas a ese elemento.**
- **Lee el texto del cartel.** Si no tiene texto, obsérvalo y trata de descifrar el mensaje tras él. Piensa en cuáles son las palabras que mencionaste que se pueden relacionar con el mensaje.
- **¿Cómo se relaciona lo que se ve con lo que se lee?**

En los carteles pueden encontrarse figuras retóricas. De las enlistadas anteriormente **¿cuál o cuáles encuentras?**

Elementos: monstruo, color morado, mujeres, cuerda, armas.

Análisis de elementos: Monstruo (violencia, fuerza, ruido, miedo), morado (es el color del movimiento contra la violencia hacia la mujer), mujeres (hermanas, sororidad, apoyo, unidad, personas), cuerda (atar, envolver, amarrar, detener), armas (violencia, guerra, muerte, heridas).

Texto: "Unidas somos más fuertes. Por una vida libre de violencia".

Relación entre texto e imagen: La idea del monstruo remite a la de violencia. Las mujeres atando el monstruo me hacen pensar en la lucha de la sociedad por frenar la violencia hacia las mujeres.

Figura retórica: Podría ser una metáfora. Por la semejanza entre "violencia" y "bestia" es que se utiliza el monstruo.

BELINDA VICTORIA UGALDE MELLADO
MÉXICO

CREA UN CARTEL TIPOGRÁFICO

La tipografía es la representación gráfica del lenguaje a través de un sistema de signos o caracteres. En las computadoras se encuentran las tipografías como “fuentes”. La selección de una u otra tipografía dependerá del mensaje que desee transmitir el diseñador, pues estas aportan carácter al cartel y dan énfasis al mensaje. Además, pueden formar parte de las imágenes.

Crea un cartel donde la tipografía conforme una imagen:

Materiales:

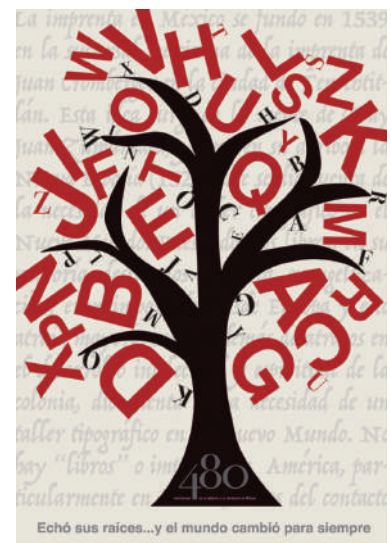
- Hojas de colores
- Tijeras
- Lápiz y borrador
- Pegamento en barra
- Colores, marcadores o algo para pintar.

Procedimiento:

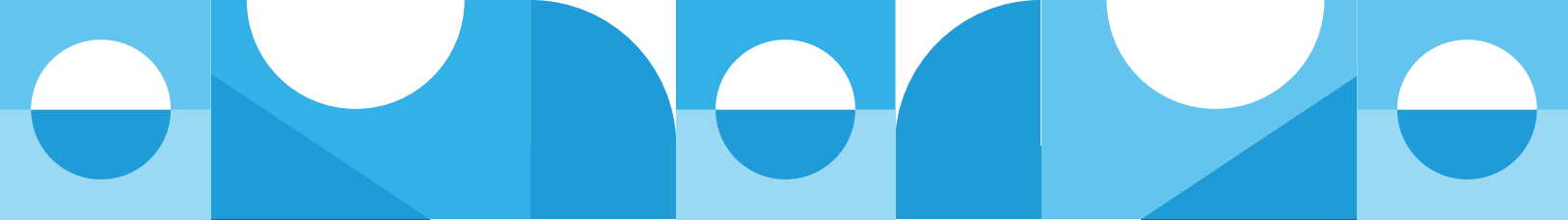
1. Elige una de las siguientes categorías: cartel por la biodiversidad, por la no violencia contra las mujeres, México contra la corrupción y más competencia para que puedas elegir.
2. Crea un cartel sobre alguno de estos temas utilizando solamente letras (tipos).
3. Recorta letras, números y símbolos de distintos tamaños. Construye con ellos figuras que transmitan el mensaje de tu cartel. Por ejemplo, algunas letras pueden servir para construir un animal, para hablar de la biodiversidad.

FANG GE/CHINA

ANGÉLICA VILET|MÉXICO

4. Es muy importante que te asegures que el mensaje se transmite claramente. Es decir, que las letras unidas representen algo que sea reconocible, y que también se pueda leer.
5. Antes de pegar, juega con los recortes hasta que tengas una composición que te satisfaga.
6. Finalmente, pega los recortes y añade los toques finales con los marcadores y colores.

REFLEXIONES SOBRE EL CARTEL POLÍTICO

Las siguientes preguntas pueden hacerse a los alumnos a manera de cierre. En la sección "Para saber más" hay una lista de recursos para investigar y responder.

- **¿Qué entiendes por "cartel político y social"?**
- **¿Recuerdas algún cartel de este tipo que te haya llamado mucho la atención o te haya afectado de algún modo?**
- **¿Crees que el diseño puede contribuir a concientizar sobre alguna causa, y/o generar un cambio?, ¿por qué sí o por qué no?**

TALLER “COMUNICAR A TRAVÉS DEL CARTEL” POR EL DISEÑADOR Y ARTISTA GRÁFICO LUIS SERGIO RANGEL “MÁSCARA”

En este taller de 15 minutos, los estudiantes realizarán la composición de un cartel con la técnica del collage. El mensaje o idea que se desee transmitir obtendrá una forma gracias a las imágenes, los signos y la manera en que estos se ordenen y plasmen en el soporte.

OBJETIVOS:

1. Ejercitar las habilidades de cognición por medio de la selección de símbolos, signos e imágenes para componerlos en un cartel y transmitir un mensaje.
2. Traducir una idea o concepto en formas, desarrollando así la creatividad y la capacidad de conectar significados.
3. Difundir el Diseño Gráfico como disciplina artística que cumple una función determinante en la manera en que las personas se comunican diariamente y en todos los ámbitos.

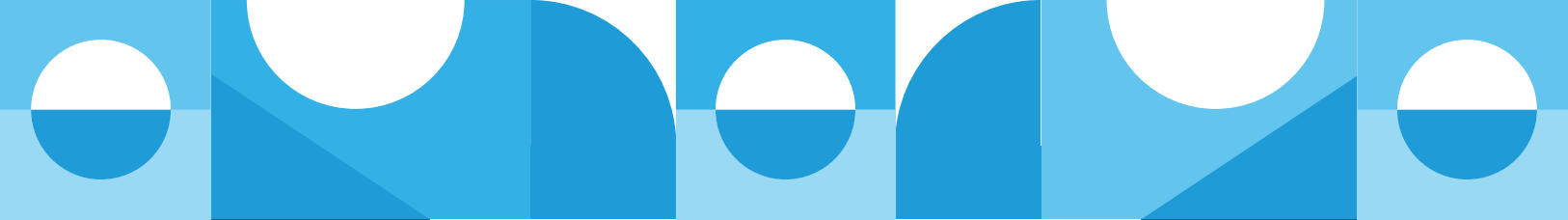
Encuentra el video-taller en:

<https://museoarocena.com/descubrir-juntos-el-arte-en-linea>

en la pestaña “Bachillerato” y en el canal de YouTube del Museo Arocena

<https://www.youtube.com/user/fundacionarocena>.

Escucha a Luis Sergio Rangel “Máscara” y sigue las instrucciones para crear tu propio cartel – collage.

IMPARTE:

Luis Sergio Rangel "Máscara" es maestro en Gestión Sociocultural por la Universidad Iberoamericana Campus Torreón, así como maestro en Comunicación Visual por la Universidad Simón Bolívar, CDMX. Ha expuesto su trabajo en distintos museos y centros culturales de la República Mexicana, entre ellos la embajada de España en México. Ha realizado murales en varias ciudades de la República y ha participado desde 2009 en la Feria Internacional del Libro en Ciudad de México y Guadalajara. Catedrático de la Universidad Iberoamericana, la Universidad La Salle y Universidad Autónoma de La Laguna, ha publicado su trabajo en medios como Milenio, editorial Alfaguara y en la 14ª Bienal Internacional del Cartel en México.

PARA SABER MÁS

- Canal 22. *La guía del diseño en México*. [Archivo de video]. Recuperado de: https://www.youtube.com/watch?v=MEFH9sme-k4&ab_channel=Canal22
- Wacom en español. *El arte de crear diseño de cartel*. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://youtu.be/SjvBV0ByQXQ>
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Seleccionados 16 BICM 2020*. Sitio web: <https://bienalcartel.org/seleccionados-16-bicm/>
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Tipografía, arte y cartel | Abraham Méndez*. [Archivo de video]. Recuperado de: https://fb.watch/3TOmMJ_gFO/
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Cartel político | José Manuel Morelos*. [Archivo video]. Recuperado de: <https://fb.watch/3TOq-GzBL4/>
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Cartel por la no violencia a las mujeres | Belinda Ugalde*. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://fb.watch/3TOtcKMFm9/>
- ONU. *Programa para el medio ambiente*. Sitio web: <https://www.unep.org/es>
- COFECE. *Comisión Federal de Competencia Económica*. Sitio Web: <https://www.cofece.mx/>
- Amnistía Internacional México. *Vivan las mujeres*. Sitio web: <https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/vivan-las-mujeres/>
- Imágenes en voz alta. Sitio web: <https://imagenesenvozalta.tumblr.com/>
- Mejor México. *Finalistas de la 16 Bienal Internacional del Cartel en México*. Sitio Web: https://www.mejormexico.org/finalistas_de_la_16_bienal_internacional_del_cartel_en_m_xico

BIBLIOGRAFÍA

- Gallucci, L. (S.F.). *Las figuras retóricas como técnica de creación publicitaria y su aplicación en el campo de la comunicación visual*. Febrero, 25, 2021. De Razón y Palabra. Universidad Abierta Interamericana. Sitio web: <http://imgbi-blio.vaneduc.edu.ar/fulltext/files/TC067915.pdf>
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Seleccionados 16 BICM 2020*. Sitio web: <https://bienalcartel.org/seleccionados-16-bicm/>
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Tipografía, arte y cartel | Abraham Méndez*. [Archivo de video]. Recuperado de: https://fb.watch/3TOmMJ_gFO/
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Cartel político | José Manuel Morelos*. [Archivo video]. Recuperado de: <https://fb.watch/3TOq-GzbL4/>
- Bienal Internacional del Cartel en México. *Cartel por la no violencia a las mujeres | Belinda Ugalde*. [Archivo de video]. Recuperado de: <https://fb.watch/3TOtcKMFm9/>

CRÉDITOS Y AGRADECIMIENTOS

Autoría:

Ana Fernanda Facio Muñoz
afacio@museoarocena.com

Diseño y supervisión:

Mariana Torres Betancourt
m.torres@museoarocena.com

+52 (871) 712 02 33
www.museoarocena.com
convocatoria.edu@museoarocena.com

Educación. Museo Arocena 2020.
Todos los derechos reservados.
Agradecemos a todos los patrocinadores del
Museo Arocena que contribuyeron en la
elaboración de este material.

