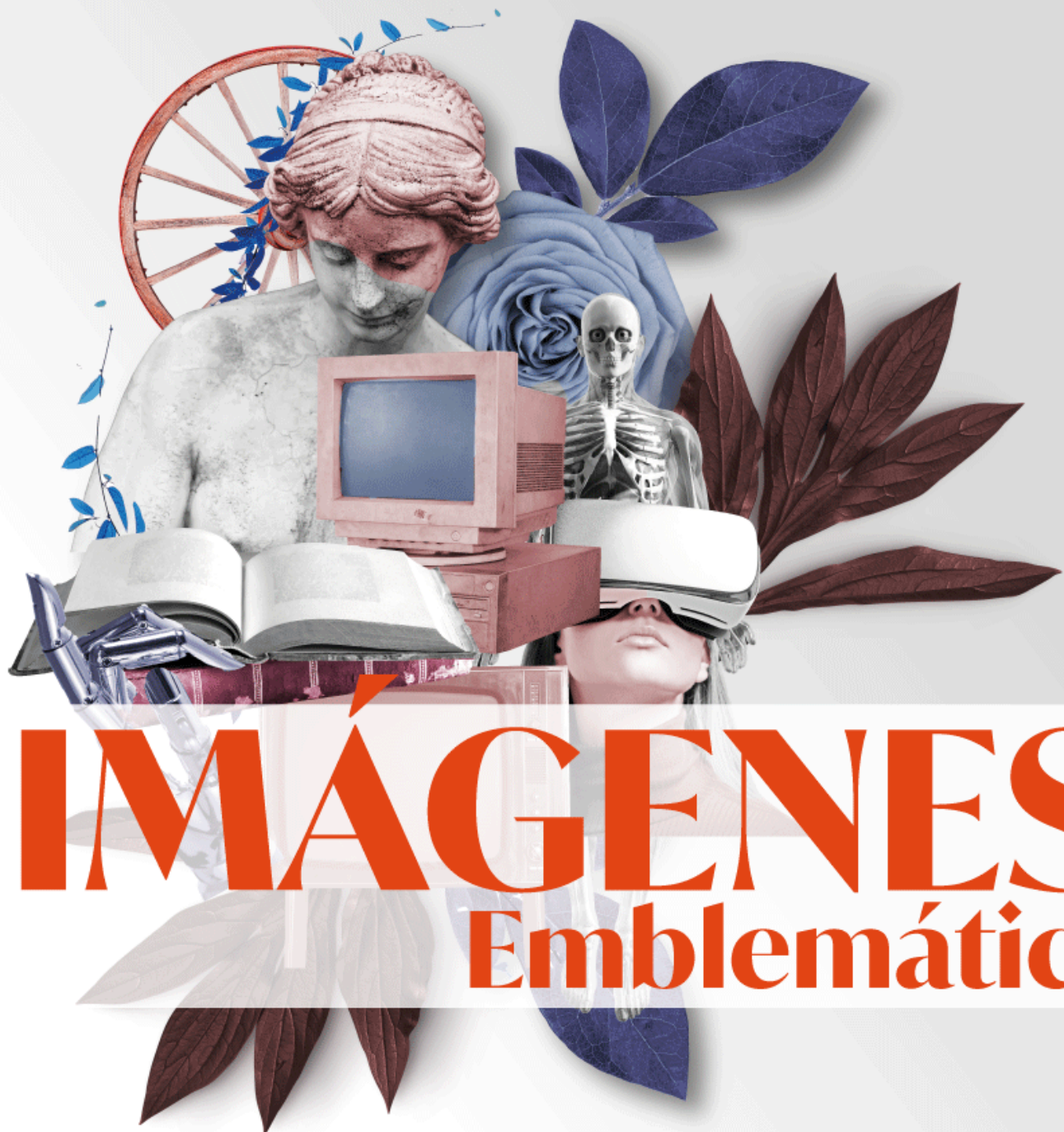

tertulias..
Cuerpo, mente y espíritu

IMÁGENES

Emblemáticas

ÍNDICE

5

INTRODUCCIÓN

¿Qué es la Tertulia?

Huberta Márquez

6

CARTEL

Imagen del Cartel para la Tertulia Imágenes Emblemáticas

7-8

RELATORÍA

¿De que platicamos en la tertulia sobre las imágenes emblemáticas?

Karina Santoyo

Imagen de Stella Giordano en Pixabay

Imagen de Stella Giordano en Pixabay

9-16

IMÁGENES EMBLEMÁTICAS EN LOS MOVIMIENTOS FEMINISTAS

Recorrido por las imágenes emblemáticas, usadas en el activismo femenino.

Maricela Márquez Villeda

17-20

IMÁGENES EMBLEMÁTICAS

Uso y fuerza de las imágenes emblemáticas.

Elvia Mónica Rodríguez Alonso

tertulias...

Cuerpo, mente y espíritu

Coordinadora Tertulias

Huberta Márquez Villeda

Artículos

Maricela Márquez Villeda
Elvia Mónica Rodríguez Alonso

Introducción y Relatoría

Huberta Márquez Villeda
Karina Santoyo

Diseño

Erika Trejo

Portada y Contraportada (realizada con IA)

Erika Trejo

Imágenes

Stella Giordano-Pixabay.com
Snake_xenzia-Adobe Stock
Lou Peralta-Instagram
Lourdes Almeida-Instagram
Floria González-Instagram
Mónica Godefroy-Instagram

29 de Mayo del 2023

INTRODUCCIÓN

Las tertulias son una actividad que desarrolla el SIAYD con el fin de compartir e intercambiar opiniones sobre algún tema específico. La colaboración es un eje central para incentivar el pensamiento creativo y crítico.

El tema del mes de mayo, fué sobre las imágenes emblemáticas.

Huberta Márquez

INTRODUCCIÓN

CARTEL

tertulias...
Cuerpo, mente y espíritu

Miércoles
29
Marzo
20:00 hrs.

IMÁGENES

Emblemáticas

Moderadora
Huberta Márquez

Invitados
Maricela Márquez
Mónica Rodríguez

Se transmite por
f LIVE
Del SIAYD

Cartel Utilizado para Promover la
Tertulia

Autor: Erika Trejo

RELATORÍA

Por Karina Santoyo Plata

Hablar de imágenes emblemáticas, es comprender el tema desde cómo se construye la imagen y cuales son los criterios que la hacen emblemática. Las imágenes se van transformando a través de la construcción social, la cual las van llenando de significaciones en su paso por el tiempo, pues las distintas generaciones van realizando distintas interpretaciones y cada una va tomando fuerza dependiendo del contexto histórico en el que se encuentren, teniendo una más fuerza sobre otras. Es importante mencionar que su nombramiento como emblemático se da por convicción, pues solo será parte representativa para algún grupo o sector específico.

En la búsqueda de la representación de algún movimiento o acontecer social, se va a buscar lo mas acertado en torno a la visión previa de la misma sociedad, pues en este caso se tiene la intención de transmitir un mensaje conciso a través de la imagen, esto puede ser creando una nueva imagen con suficiente carga social o por medio de la apropiación de una imagen ya existente, la cual se puede usar para reforzar su mensaje principal o deconstruirla de manera que el mensaje se transforme para beneficio de los interesados en difundir un mensaje específico. Las imágenes emblemáticas llegan a ser impactantes por toda la carga que llevan a través de códigos de información que no necesitan otra interpretación más que encontrar el punto de relación propio o, con en el contexto/lugar en el que se ubiquen.

En esta construcción de las imágenes emblemáticas, la participación de un sentimiento en común se hace presente pues en la intención de transmitir un mensaje, es inevitable establecer una conexión emocional con el espectador. En la tertulia de esta ocasión, la doctora Maricela Márquez se apoyó en la lucha feminista como tema de ejemplificación, pues es un tema social que ha perdurado a través de los años. Una de las imágenes emblemáticas más significativas y que fue tomada para representación de las Sufragge, uno de los grupos feministas de principios del siglo XX, fue Juana de Arco la cual ya tenia cierta carga histórica que podia verse relacionada con el movimiento feminista del momento, de acuerdo a esto se apropiaron de ella pero a su vez la transformaron y estilizarón, para así poder dirigir su mensaje en un concepto de lucha, aquella que se vivía en esos entonces, como era el derecho al voto de la mujer. Desde este punto de vista es fácil observar como es que de acuerdo al contexto y contenido gráfico de la imagen es que el mensaje puede ser tan contundente, como lo fue en ese caso con las propagandas que motivaban a las mujeres a unirse en una lucha y dejar atras el estereotipo del "sexo débil".

Después de reconocer cómo es que una imagen emblemática se puede ir construyendo, es inevitable dudar cómo es que su impacto puede ser tan fuerte y llegar a significar tanto para un grupo de personas, es claro que la empatía es el primer paso, pero también es muy notable como el contexto social en el que se desarrollan son el parteaguas para que el título de "emblemático" les sea otorgado. Siguiendo en la linea del movimiento feminista, muchas imagenes que se emplearon para éste fueron

con el fin de contraponer la mala imagen que se les daba a la mujeres que se identificaban con levantar la voz, el hacerse notar y ser partícipes de todo lo que acontecía socialmente, desde este punto de vista la imagen toma tanta fuerza como la misma sociedad le da importancia; la maestra Mónica Rodríguez, otra de nuestras ponentes en esta tertulia, comentó que *la imagen emblemática tiene un gran poder comunicativo, y esto se ve reflejado sobre la creación de nuevas imágenes que transmiten mensajes sobre ellas mismas, ya que su narrativa visual está ligada a una idea o acontecimiento.*

En este punto donde las imágenes llevan una narrativa visual enfocada en el punto de reconstruirse con nuevos mensajes, podemos complementar como es que su narrativa visual interactúa con el espectador, pues a través de esta se disponen a contar una historia y denotar la significación del momento y la intención que existe sobre el contexto que la rodea en el momento de su creación. A pesar de esto, puedo coincidir con la maestra Huberta, quien comentó que *la imagen es vista desde una perspectiva individual, pues el simbolismo se encuentra en distintos objetos inmersos en el tiempo,* pues las experiencias, vivencias, aprendizajes y toda aquella carga social, cultural, familiar y personal, se ve reflejada en nuestras preferencias que respectan a la convivencia y relación social, de acuerdo a nuestro contexto es que tenemos la libertad de elegir si nos inclinamos a cierta imagen emblemática o no.

De esta manera, podría concluir que en efecto las imágenes emblemáticas son así porque nosotros las construimos y alimentamos a través del tiempo, ya sea para bien o para mal, pero la intención de su creación es clara, pues su mensaje está totalmente intencionado. Si bien es cierto, no todas son creadas con esa intención, pero es inevitable que por su paso a

través del tiempo la sociedad se involucre con ellas y busque una connotación más hacia su contexto actual. En la historia se han creado muchas imágenes emblemáticas, todas y cada una de ellas han logrado situarnos y comunicarnos un mensaje claro y conciso. Para cerrar, algo muy interesante que mencionó la doctora Alma Elisa fue sobre *las imágenes y cómo es que estas construyen una identidad la cual da rumbo a la sociedad.*

ARTÍCULO

Imágenes Emblemáticas de los Movimientos Feministas

En el marco de la conmemoración del 8 de marzo

Por Maricela Márquez Villeda

Si entendemos como un emblema aquella figura que se usa de forma convencional para representar simbólicamente a una persona, una colectividad, una cosa o una idea, podemos decir que la historia contemporánea de las luchas y activismos de las mujeres involucra un extenso y complejo imaginario de figuras emblemáticas, cuya función primaria se ha rebasado al trascender su momento histórico social y muchas veces formar parte de nuevos discursos a través de ejercicios de reapropiación para dotarlos de significados alineados a las nuevas luchas sociales y contextuales de las mujeres.

Fig.1

Fig.2

De esta manera, podemos encontrar que The Suffragettes, facción radical del movimiento sufragista femenino inglés de principios del siglo XX, construyeron cierta iconoclastia para sus activismos, basándose en representaciones de la joven heroína del siglo XV, Juana de Arco, que aparecen en los óleos realizados por Jules Eugene Lenepveu y Jean Auguste Dominique Ingres en el siglo XIX (figs. 1 y 2); es decir, tomaron algunos elementos de su atuendo militar, así como su arrojo guerrillero, y lo combinaron con elementos estilísticos de inspiración orgánica, muy propios del Art Nouveau de entre siglos; consiguiendo así algunas de las representacio-

nes más emblemáticas de los movimientos sociales femeninos, como se puede ver en la portada de la publicación *The Suffragette* y en el cartel de propaganda sufragista realizados por Hilda Dallas entre la primera y la segunda década del siglo XX (figs. 3 y 4).

Fig.3

Fig.4

Asimismo, en 1925 como parte de la gráfica del movimiento Constructivista Ruso, la imagen creada por Aleksander Rodchenko donde se conjuga la jovial imagen de «la musa de la Vanguardia Rusa», Lilia Brik con pañuelo de obrera y gritando bien alto a través de una suerte de megáfono: «¡Libros para todos los campos del saber!» (fig. 5) se convierte camaleónicamente hasta nuestros días en una imagen emblemática con el potencial de adaptarse a diversos discursos feministas como se denota en el cartel realizado por el colectivo *The lesbian Avengers* para convocar a un mitin de mujeres lesbianas en Nueva York en 1999 (imagen 6).

En estos tiempos también surgirían imágenes disonantes con lo que hasta entonces se entendía como femenino, principalmente en la obra artística de Hannah Hoch, quien en el seno del movimiento dadaísta berlines (1916-1926 aprox.) creó una serie de imágenes disruptivas para manifestarse contra todo orden social patriarcal, representando a las mujeres como personas atravesadas y hastiadas por las guerras y la violencia en diferentes niveles de lo público y lo privado. Sus imágenes devienen emblemáticas porque, en su momento, atreverse a generar representaciones de lo femenino entrecruzando rasgos de diferentes etnias y mezclando símbolos femeninos con masculinos, era una subversiva manera de apartarse de las categorizaciones, de los géneros y de las diferencias. Sus collages, como se puede ver en la obra *Collage 13* (fig. 7), realizada en 1920, abrieron la puerta para que más mujeres se atrevieran a transgredir los cánones de "lo femenino".

Fig. 5

Fig. 6

Fig. 7

En paralelo, desde otro enfoque, pero igualmente disruptivo, Kate Kollwitz generó en 1924 el emblemático grabado "Nunca más la guerra" (fig. 8) que representa a la mujer levantando el brazo en franco activismo de repudio contra la guerra; pero también es la autora del grabado "la viuda" (fig. 9) realizado en el mismo año, donde representa a la mujer devastada por la guerra y por la pérdida de hijos o esposos (fig. 9); es decir, Kollwitz se atreve a crear y mostrar imágenes de mujeres que abiertamente repu-

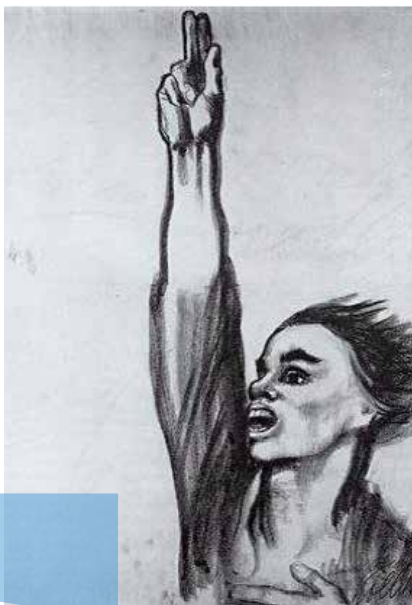

Fig. 8

Fig. 9

dian la guerra y de esa manera se rebela ante la gran cantidad de imágenes de propaganda social que en ambos bandos, se generaban aludiendo a que las madres incitaban a los hombres a enrolarse en la guerra.

Hasta aquí, no cabe duda de que las primeras décadas del siglo XX son tiempos de cambio en los imaginarios simbólicos femeninos establecidos, y es una época vasta en generación de imágenes emblemáticas en diversas esferas de lo social, en el caso de Tamara de Lempicka, trastoca el ámbito público y a través de su obra, genera a finales de la década de los 20, imágenes de mujeres conduciendo autos o usando pantalones (figs. 10 y 11), lo cual hasta entonces no era para nada recurrente, es decir, con sus imágenes, Lempicka amplía el panorama de acción de las mujeres y construye imaginarios que a la postre devendrán emblemas de empoderamiento femenino.

Más adelante en la última parte de la Se-

gunda Guerra Mundial surgiría una imagen que alimentaría poderosamente el imaginario femenino, se trata de la constantemente referenciada "Rosie the riveter" (fig. 12), que si bien fue creada por el ilustrador J. Howard Miller en 1942 como apoyo a la campaña para convocar a las mujeres estadounidenses a suplir a los hombres en las fábricas, mientras estos estaban enrolados en la Segunda Guerra Mundial, el apropiacionismo la ha convertido en un verdadero emblema del activismo feminista, donde esta mujer con pañoleta de obrera, que levanta el brazo referenciando fuerza y poder mientras se activa la frase "we can

Fig. 10

Fig. 11

Fig. 12

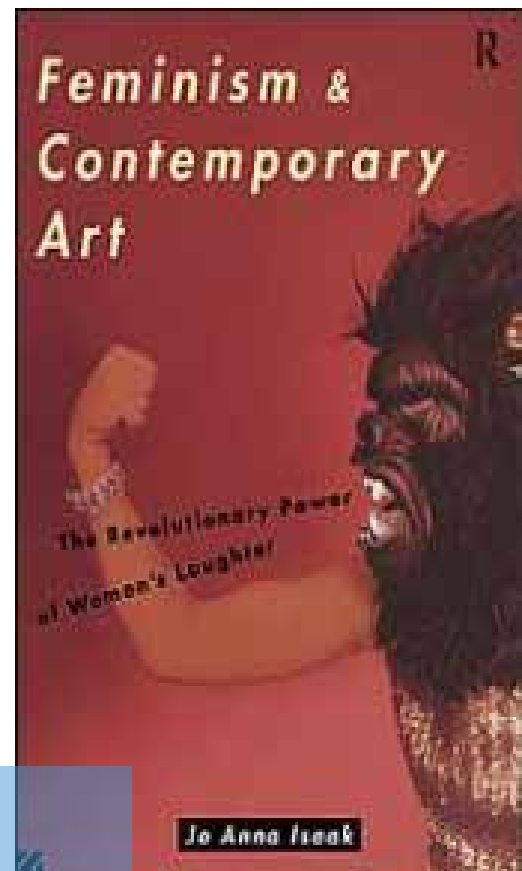

Fig. 13

do it", abre la puerta para que dicha representación se convierta en el emblema feminista por antonomasia para varias generaciones de mujeres, como se puede ver en diversos grafismos y discursos contruidos por el colectivo Guerrilla Girls en los años 90 (fig. 13), así como en la portada del número 4 del fanzine Artbabe publicado en 1993, creado por Jessica Abel en la Costa Oeste de Estados Unidos (fig. 14).

Hasta aquí la reflexión deriva en que las imágenes que pueden llegar a tener un peso significativo hasta convertirse en emblemáticas, pasan por diferentes procesos, esto es, que bien

Fig.14

pueden ser generadas desde su origen con la intención de ser la representación simbólica de algo o alguien; o en el camino ser reapropiadas, mutadas y resignificadas para convertirse, como sería el caso de la obra de Rodchenko y la de Howard Miller, en imágenes emblemáticas de otro movimiento o activismo, ya que ambas, no fueron creadas de origen para el activismo femenino, sino que fue al paso del tiempo y a la

luz de nuevas culturas escópicas que se modificó su intención y se adoptaron como emblemas de la lucha feminista.

Esto se reafirma al revisar la iconoclastia creada en la Segunda Ola Feminista en los años 60, en la que el apropiacionismo se practicó de manera abierta y constante, y dio paso a la generación de imágenes emblemáticas de largo alcance, ya que muchas se conservan hasta ahora, como lo sería el signo de Venus, apropiado y resignificado por las feministas de entonces como manera de deserotizar las representaciones de las mujeres, cargando en este símbolo conceptos de identidad, presencia y fortaleza; dicha significación se aceptó sin cuestionamiento y el símbolo pasó a ser un poderoso emblema de los movimientos feministas (fig. 15). Asimismo, existen otras imágenes que en su momento fueron tan emblemáticas como transgresoras; pero no trascendieron del todo ya que su nivel de trastocamiento de "valores" fue tal, que incluso en la actualidad no son políticamente correctas y suelen incomodar a ciertos públicos, por ejemplo, la imagen creada por la artista sueca Monica Sjöö "Dios dando a luz" (fig. 16), fue en los 60 un subversivo recurso iconográfico para representar a las mujeres como ser supremo único capaz de dar vida y tener una vinculación estrecha con la madre tierra, pero la "herejía" de declarar abiertamente la idea de que Dios es mujer, la apartó de la circulación y aceptación incluso de algunos públicos femeninos. Ahora forma parte de un selecto grupo de imágenes emblemáticas de la parte más radical de los feminismos, al igual que la obra escultórica "Hon" (Ella) (fig. 17) de Niki de Saint Phalle quien enfatizaba en el concepto de asimilar a las mujeres con el concepto de "madre tierra" en su obra que consistía en la escultura instalación de una gigante mujer embarazada de colores estridentes recostada con las piernas abiertas, en cuya vagina, el público podía transitar.

Fig. 15

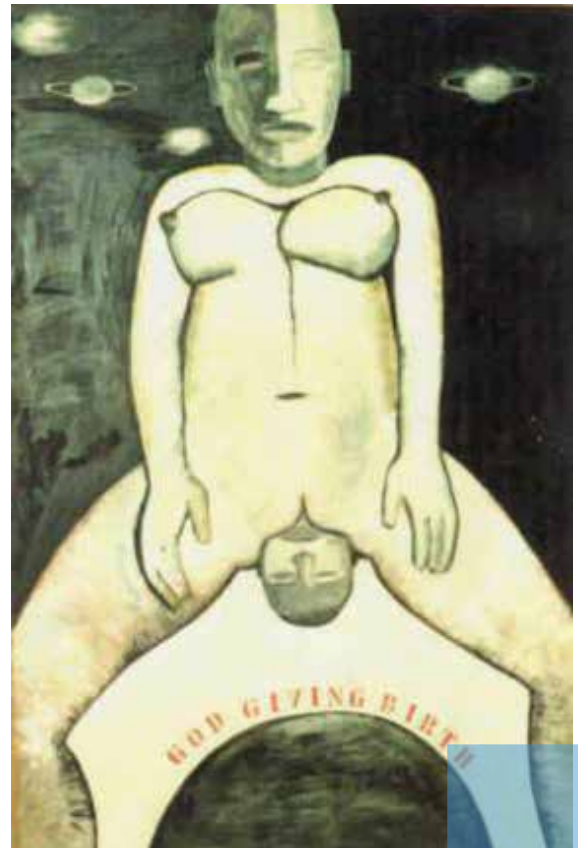

Fig. 16

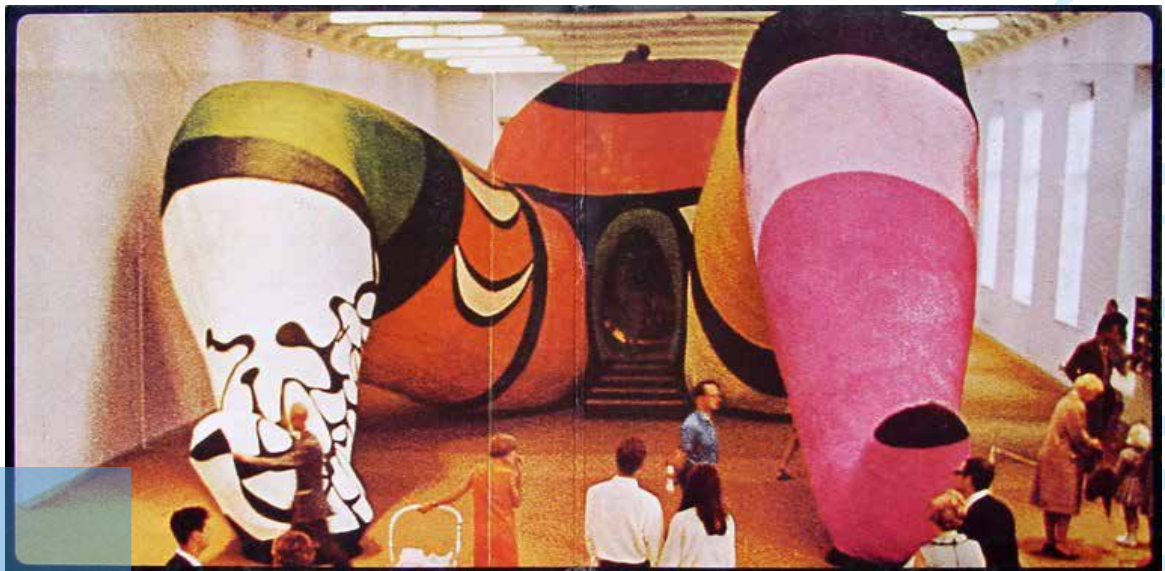

Fig. 17

Fig. 18

Finalmente, siguiendo con el trastocamiento de ideas religiosas, "La cena" (fig. 18) de Mary Beth Edelson, es una pintura que se apropia de la reconocida "Última cena" de Leonardo Da Vinci, solo que en lugar de los apóstoles, los lugares en la mesa eran ocupados únicamente por mujeres; configurando de esta manera un crisol de imágenes y representaciones irreverentes que marcarían un antes y un después en las formas de representar lo femenino; más adelante, con el avanzar del siglo XX, nuevas imágenes se generarían, sobre todo porque las consignas feministas se ampliarían y entonces el abanico de imaginarios se desplegaría para dejar ver las caras de otros movimientos como el de las mujeres indígenas o de minorías étnicas, las disidentes sexuales, las migrantes, las ecofeministas, y muchas otras, que también generarían su propio repertorio de representaciones y auto representaciones gráficas, siguiendo

de esta manera el ciclo de las imágenes que si bien, no todas llegarán al estatus de emblemáticas, formarán parte de la iconoclastia propia contextual y escópica de diversos momentos históricos de las mujeres en particular y de la humanidad en general.

ARTÍCULO

Imágenes Emblemáticas

Por Elvia Mónica Rodríguez Alonso

En primer lugar, compartir la definición de imagen por el autor Daniel Prieto Castillo donde nos señala que es una 'representación', porque de alguna forma estamos en presencia de un sector de la realidad, lo cual deben de contar con algunos aspectos relevantes para su significación como la intencionalidad, que sea construya para ser memorable y ser expresiva con diferentes formas de interpretación.

Las imágenes emblemáticas tienen un poder inmenso para captar la atención de los espectadores y evocar emociones fuertes. A menudo se utilizan en el diseño para agregar un elemento visual único a un proyecto, haciéndolo destacar del resto. Las imágenes emblemáticas pueden ser simples o complejas, pero siempre tienen un impacto valeroso en la audiencia, cargado de simbolismo y significación de acuerdo con el entorno que va contextualizando en el preciso momento.

Crédito: Lou Peralta.
https://www.instagram.com/lou_peralta_photo_based_artist/ 2023

Igualmente, son útiles para contar una historia y transmitir emociones a través de una imagen. Además, las imágenes emblemáticas ayudan a los diseñadores a crear una marca memorable que refleje los valores de la organización.

Los diseñadores usan imágenes icónicas para crear una representación emblemática de su marca o mensaje, lo que les ayuda a destacarse en un mercado saturado. Las imágenes

icónicas también ayudan a los diseñadores a expresar su creatividad al permitirles explorar diferentes elementos y técnicas de diseño, incluso utilizar otros procesos creativos que se vinculan con la fotografía e ilustración que los acompañan en el momento de diseñar tales imágenes, donde quizá, en un futuro se conviertan en emblemáticas por la representatividad del entorno histórico, social, cultural o político, de las cuales fueron generadas esas imágenes.

Crédito: Lourdes Almeida.
<https://www.instagram.com/lourdesalmeida/> 2023

Las imágenes son una herramienta activa en el diseño, ya que pueden usarse para evocar emociones y crear una representación visual impactante de un concepto, donde particularmente son vigorosas, ya que pueden convertirse en símbolos reconocibles al instante con el potencial de crear una conexión emocional con el público, como se ha mencionado anteriormente, precisamente ahí radica el nivel de simbolismo e interpretación que se puede ir generando a través del tiempo.

Naturalmente ayudan a comunicar ideas complejas de manera rápida y efectiva, lo que las hace invaluable para los diseñadores que buscan causar una impresión duradera e inmediata. Principalmente si la intención es comunicar acciones sociales que son de suma importancia relacionado a los acontecimientos

vigentes que se viven en nuestro país; igualmente es nuestro compromiso como diseñadores y artistas visuales para construir la representación de la diversidad de los contextos sociales de los cuales estamos inmersos.

Por consiguiente, las imágenes tienen la fuerza de volverse emblemáticas para una marca, un producto o un servicio, transmitiendo su mensaje en un instante, como le hemos observado durante décadas con algunas marcas que son parte de la historia en el diseño. Cuando se usan estratégicamente, las imágenes pueden ser increíblemente efectivas para ayudar a los diseñadores a destacarse de la competencia y crear experiencias destacadas para su audiencia. Con creatividad y un hábil uso de las mismas, los diseñadores pueden crear diseños verdaderamente únicos y efectivos.

Crédito: Floria González.
<https://www.instagram.com/floriagonzalez/>
2023

Las imágenes emblemáticas son particularmente importantes en el mundo del diseño, ya que pueden evocar recuerdos, emociones e ideas que ayudan a crear una fuerte representación visual de cualquier tipo de mensaje que se desea compartir, incluso con el auge digital existente en nuestros días, les exigen mayor presencia con las imágenes. El uso creativo de

imágenes puede ayudar a que los diseños se destaquen entre la multitud y crear una experiencia inolvidable para los usuarios.

En conclusión, las imágenes emblemáticas juegan un papel importante en el diseño, ya que

Crédito: Mónica Godefroy.
<https://www.instagram.com/monicamexicana/> 2023

son esenciales para crear memorabilidad que llamen la atención y resuenen con las personas que tendrán interacción con dichas imágenes en cualquier tipo de contexto social.

Finalmente, cerrar con dos frases relacionadas al tema; la primera que es una cita de los años 70's (anónimo): "La fotografía es exacta, no verdadera". La segunda que es de mi padre el fotógrafo Salvador Rodríguez Hernández

(90's), que siempre me lo mencionaba cuando estaba haciendo fotografías: "Nunca pidas permiso para tomar una fotografía, constrúyela, con el corazón".

ARTÍCULO

