

16ª BIENAL INTERNACIONAL DEL CARTEL EN MÉXICO

AZUL O'DOMINIQUE CUELLAR BAPTISTA
LICENCIATURA EN COMUNICACIÓN SOCIAL

Figura 1:
Cartel 16ª Bienal
Internacional del
Cartel en México.

LA BIENAL INTERNACIONAL DEL Cartel en México cumplió 30 años en su más reciente edición del año 2020, posicionándola como una de las Bienales más antiguas en el mundo y pionera en América con 15 ediciones previas desde 1990.

La Bienal ha logrado marcar un énfasis especial en el desarrollo del diseño gráfico, así como la relación del mismo con las artes y cómo se promueve la cultura del diseño siendo parte de un estilo de vida. Esta premisa es el eje transmisor de las propuestas creativas que impactan en la formación de una cultura visual y un gusto estético general en el país. Por esto mismo, la Bienal logra abrir a la reflexión cultural sobre la comunicación visual y la comunicación social a través del diseño gráfico en el cartel.

Este año, contó con sedes como la Casa Cartel de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la Universidad Anáhuac Xalapa, Petra Ediciones y el Museo Franz Mayer en la Ciudad de México. En estos recintos se impartieron durante 19 días una amplia serie de conferencias, clases magistrales y exposiciones en donde se abordaron temas socioculturales y artísticos referentes al cartel. Dentro de sus ponentes se encuentran artistas y docentes como Alejandro Magallanes, ilustrador, narrador y poeta; Ángela Vilet, diseñadora y docente de la universidad de San Luis Potosí; Félix Beltrán, diseñador, artista plástico y docente; entre muchos más.

Comenzaremos comentando acerca de algunas de las 32 actividades del programa y los temas que englobaron las conferencias, dando inicio el 28 de

octubre. Dentro de este ciclo de conferencias se dio un recorrido histórico de los carteles en diferentes ámbitos como: la danza, la política, el cine, e incluso la corrupción, donde se analizaron los inicios, las inspiraciones y los aconteceres socioculturales que han ido marcando las tendencias artísticas y gráficas de cada uno de estos carteles. Ponentes como Abraham Méndez, maestro de la Especialización de Diseño del Cartel; Manuel Guerrero, diseñador gráfico y especialista en tipografía en comunicación interactiva; entre otros, remarcaron la importancia de la expresión artística y del Arte en el cartel, ya que estas expresiones permiten revolucionar y experimentar junto a disciplinas como el teatro, el video performance, la instalación, entre muchas otras.

Antonio Pérez Níco, diseñador gráfico y licenciado en Historia del Arte por la Universidad de La Habana, comentó que la poesía es la parte sustancial de la esencia de un cartel, ya que cuando lo creamos deseamos que esté repleto de comunicación y sobre todo del sentir. Cada cartel tiene su interpretación poética, responde con el corazón de quienes lo adoran y respetan.

Luis Almeida, arquitecto, editor y diseñador gráfico, retomó la importancia de reconstruir el cartel bajo el significado y significativo, ya que la imagen tiene sus reglas y partes muy importantes que se deben analizar.

La Bienal también abrió foro a cómo el cartel se desarrolla más allá del medio impreso, en la conferencia “Más allá del cartel bidimensional” se habló de los sistemas de identidad flexibles, con la interacción física o electrónica y con los formatos híbridos que el cartel va adquiriendo hasta el punto de cuestionar su nombre de “cartel”.

Por su parte, Lucía Gutiérrez, egresada de la carrera de Arte y Diseño e Ilustradora, tocó el tema de las redes sociales y como transmitir cultura en la época actual, ya que es a través de la imagen, que nos comunicamos, y por lo tanto es a partir de las comunicaciones que la cultura y la imagen han tenido gran difusión. Y con la era actual estas redes sociales han cambiado la manera en que convivimos con el mundo, lo que se denomina “cultura digital”.

Cabe destacar, que de las intervenciones más comentadas fue acerca de la importancia y el valor del cartel por su participación política. En el caso de los carteles con temática social, es importante identificar el conjunto de creencias y valores que están rigiendo a las sociedades y el reto que tomamos es tratar de cambiarlas. ¿El diseño puede contribuir a generar un cambio? El cartel político comunica, informa,

Figura 2: Premiación Categoría A. Tomada de Facebook.

anuncia y denuncia al poder y su contraparte.

En la ponencia “Homenaje a los Héroes del COVID” por Cesar Benítez, se comentó que “El cartel es un reflejo de nuestra realidad en el contexto social, económico, cultural y político de nuestra actualidad”. Es un acto de reflexión y síntesis, de la censura, de la rebelión. También el cartel político puede ser un instrumento de la memoria ya que, como se repitió en varias de estas conferencias, el diseño es un mensajero, es un excelente medio para abrir debate, para generar conciencia y aquí, el cartel es un espacio en donde todos podemos tener la oportunidad de reflexionar, el cartel es un motor de cambio, también es una oportunidad de tener una postura ante un tema social o una situación global.

Figura 3:
Premiación
Categoría B.
Tomada de Facebook.

CATEGORIA B
PREMIACIÓN

Mención Honorífica / Michele Miyares Hollands

Primer Lugar / Alejandro Magallanes

Segundo Lugar / Jian Ping He

Tercer Lugar / Naandeyé García Villegas

INBAL BSM AMACC ONU AMNISTÍA INTERNACIONAL Mejor México cofece museo arocena

Por último, se llevó a cabo la ceremonia de premiación de la Biental, donde se dieron a conocer los resultados de las 5 categorías diferentes y se presentaron algunos comentarios de quienes fueron los jurados de la bienal como Paula Barragán, José Luis Ortiz, quien trabajó con Lance Wyman en la identidad de las olimpiadas del 68; la directora de la onu Medio Ambiente en México, entre otros diseñadores y representantes de instituciones.

Para finalizar, daremos a conocer algunos de los ganadores y categorías, sin embargo, la ceremonia de premiación completa se puede ver en la página de Facebook de la Biental.

El primer lugar en la categoría “Cartel publicado entre 2018 y 2020 sobre cualquier tipo de temática” se lo llevo el diseñador finlandés Kari Pippo, quien ya se ha llevado un lugar dentro de la premiación de la Biental en sus ediciones anteriores.

En la categoría “Cartel publicado entre 2018 y 2020 sobre cine” se lo llevo el mexicano Alejandro Magallanes, quien también tuvo participación en las actividades de la Biental y en la categoría “Cartel Inédito por la no-violencia contra las mujeres”, patrocinada por Amnistía Internacional, se le otorgó el primer lugar a la diseñadora húngara, Agnes Rozman, con un cartel titulado “La violación nunca es culpa de la víctima”.

Así, la ceremonia cerró con agradecimientos a quienes hicieron posible la Décima Sexta Biental Internacional del Cartel en México. ■

Puedes ver la programación completa en la página de Facebook de la Biental en: facebook.com/watch/bientalcartel/
Y la programación directamente en la página: <https://bientalcartel.org/>