

DCCyD.DCC.130.15
Septiembre 24, 2015

Dra. Esperanza García López
Presidente del Consejo Divisonal
Ciencias de la Comunicación y Diseño
Presente

ASUNTO: Sabático

Por medio de la presente agradeceré someter a consideración la solicitud de Sabático del Dr. Vicente Castellanos Cerda, por un periodo de 1 año meses (del 18 de enero del 2016 al 18 de abril del 2017).

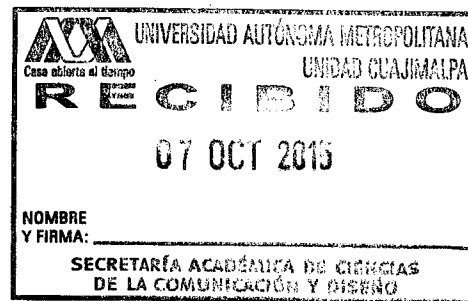
Anexo la documentación necesaria para realizar dicho trámite:

1. Solicitud de periodo sabático
2. Oficio
3. Proyecto de investigación
4. Carta constancia de Sabático de Recursos Humanos

Agradeciendo de antemano su amable atención, le envío saludos cordiales.

ATENTAMENTE
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

~~Dr. Gustavo Rojas Bravo~~
~~Jefe del Departamento de~~
~~Ciencias Económicas~~
~~UAM-Cuajimalpa~~

c.c.p. **Dr. Raúl Roydeen García Aguilar-Secretario del Consejo Divisonal**
Lic. Andrea Zepeda- Oficina Técnica del Consejo Divisonal
Dr. Vicente Castellanos Cerda-Interesado

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

México, D.F., 24 de septiembre de 2015

Dr. Esperanza García
Presidenta del Consejo Divisional
de Ciencias de la Comunicación y Diseño
UAM - C

Atención.
Mtro. Raúl Roydeen García Aguilar
Secretario del Consejo Divisional
de Ciencias de la Comunicación y Diseño
UAM - C

Presente

Por este conducto presento al Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño mi proyecto y cronograma de periodo sabático, así como la documentación que demuestra que estoy en condiciones de solicitarlo.

No obstante que tengo derecho a un año seis meses de sabático, solicito, por los inicios de los trimestres, que se autorice un año con cuatro meses a partir del 18 de enero de 2016 y hasta el 18 de abril de 2017.

Quedo a sus órdenes para cualquier aclaración.

Atentamente
"Casa abierta al tiempo"

~~Dr. Vicente Castellanos Cerda
Profesor - investigador del
Departamento de Ciencias de la Comunicación~~

c.c.p. Dr. Gustavo Rojas Bravo, Jefe del Departamento de Ciencias de la Comunicación

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA

SOLICITUD DE PERIODO SABÁTICO

DRA. ESPERANZA GARCÍA LÓPEZ

FECHA DE ELABORACIÓN	DÍA	MES	AÑO
	04	11	2015

DIRECTOR DE LA DIVISIÓN DE: CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO DE LA UNIDAD CUAJIMALPA

APELLIDO PATERNO	APELLIDO MATERNO	NOMBRE (S)	NÚM. DE EMPLEADO						
CASTELLANOS	CERDA	VICENTE							
CATEGORÍA Y NIVEL: PROFESOR TITULAR DE CARRERA NIVEL C									
UNIDAD	DIVISIÓN	DEPARTAMENTO							
CUAJIMALPA	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO	CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN							
FECHA DE INGRESO A LA UAM COMO PERSONAL ACADÉMICO									
	DÍA	MES	AÑO						
	20	03	2006						
ÚLTIMO PERIODO SABÁTICO DISFRUTADO, EN SU CASO	DEL	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	No. DE MESES

FECHA DEL PERIODO SABÁTICO SOLICITADO:	A PARTIR DEL	DÍA	MES	AÑO	AL	DÍA	MES	AÑO	No. DE MESES
		18	01	2016		17	04	2017	16
(PARA SER LLENADO POR LA OFICINA DEL CONSEJO DIVISIONAL)									
APROBADO POR EL CONSEJO DIVISIONAL CON EL ACUERDO				DCCD.CD.10.13.15			DE LA SESIÓN		13.15

DOCUMENTOS QUE ACOMPAÑAN LA SOLICITUD:

CONSTANCIA OFICIAL DE SERVICIOS EN LA UNIVERSIDAD PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS A DESARROLLAR

INTERESADO

DR. VICENTE CASTELLANOS CERDA
FIRMA

APROBACIÓN DEL CONSEJO DIVISIONAL (PRESIDENTE)

DRA. ESPERANZA GARCÍA LÓPEZ
NOMBRE Y FIRMA

T1 SUBDIRECCIÓN DE PERSONAL
 T2 ÁREA DE RECURSOS HUMANOS DE UNIDAD
 T3 CONSEJO DIVISIONAL
 T4 INTERESADO

Comunidad académica comprometida con el desarrollo humano de la sociedad.

RHC.639.15

CONSTANCIA OFICIAL PARA SABÁTICO

EMPLEADO:

DRA. ESPERANZA GARCÍA LÓPEZ
PRESIDENTE DEL CONSEJO DIVISIONAL
DIVISIÓN DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN Y DISEÑO
UNIDAD CUAJIMALPA
Presente.

Por este conducto hago constar que la **DR. VICENTE CASTELLANOS CERDA**, número de empleado 31278, presta sus servicios para esta Institución, como **Profesor Titular Nivel "C"**, de tiempo completo e indeterminado, adscrito al Departamento de Ciencias de la Comunicación, División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, Unidad Cuajimalpa.

De acuerdo a un análisis de la historia laboral del **DR. CASTELLANOS**, para efectos de periodo sabático, la antigüedad data del 20 de marzo de 2006 y hasta la fecha no ha disfrutado de ningún periodo sabático. Actualmente acumula nueve años, seis meses, cuatro días de labores ininterrumpidas al servicio de la Universidad, por lo que puede solicitar y disfrutar de un periodo sabático máximo hasta de dieciocho meses (un año seis meses).

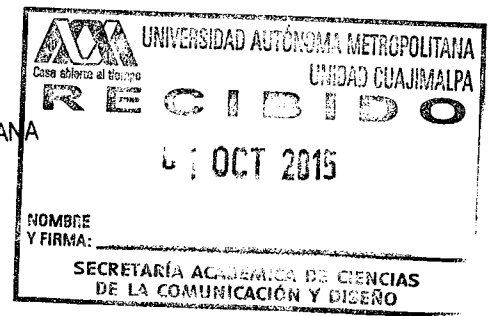
Se extiende la presente para los fines y usos legales a que haya lugar, en la Ciudad de México, Distrito federal, a los veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil quince.

ATENTAMENTE
"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Casa abierta al tiempo
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA

LIC. LUIS BECERRA CASTAÑEDA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

C.c.p. **Mtro. Raúl Roydeen García Aguilar**, Secretario Académico de la División de C.C.D.
Dr. Gustavo Hernán Rojas Bravo, Jefe del Depto. de Ciencias de la Comunicación DCCD:
Dr. Vicente Castellanos Cerda, Departamento de Ciencias de la Comunicación DCCD.
Expediente 31278

Unidad Cuajimalpa
Coordinación de Recursos Humanos
Torre III, 4to. piso, Avenida Vasco de Quiroga 4871,
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos,
Tel. +52 (55) 5614-6525 C.P. 05348, México, D.F.
<http://www.uaqam.mx>

Comunidad académica comprometida con el desarrollo humano de la sociedad.

RHC.637.15

PERIODO SABÁTICO

24 de septiembre 2015

DR. VICENTE CASTELLANOS CERDA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN
DIVISIÓN DE C.C.D.
UNIDAD CUAJIMALPA
Presente.

Estimado Dr. Castellanos

Conforme a su petición y de acuerdo a nuestros registros y a su trayectoria laboral dentro de nuestra Institución, usted inicia su derecho al disfrute de periodo sabático, a partir del 20 de marzo de 2006 y durante su estancia laboral en esta Universidad, no ha disfrutado de ningún periodo sabático.

Para esta fecha usted acumula para periodo sabático, nueve años, seis meses cuatro días, de labores ininterrumpidas en su plaza académica al servicio de la Universidad, por lo que puede solicitar y disfrutar un periodo sabático por un tiempo máximo hasta de 18 meses (un año seis meses).

Sin otro particular, estoy a sus apreciables órdenes para cualquier aclaración al respecto.

ATENTAMENTE

"CASA ABIERTA AL TIEMPO"

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
UNIDAD CUAJIMALPA

RECURSOS HUMANOS

LIC. LUIS BECERRA CASTAÑEDA
COORDINADOR DE RECURSOS HUMANOS

C.c.p. Dra. Esperanza García López, Presidente del Consejo Divisional DCCD.
Dr. Gustavo Hernán Rojas Bravo, Jefe del Depto. de Ciencias de la Comunicación, DCCD.
Expediente 31278

Unidad Cuajimalpa
Coordinación de Recursos Humanos
Torre III, 4to. piso, Avenida Vasco de Quiroga 4871,
Colonia Santa Fe Cuajimalpa, Delegación Cuajimalpa de Morelos,
Tel. +52 (55) 5814-6525, C.P. 05348, México, D.F.
<http://www.cua.uam.mx>

**Universidad Autónoma Metropolitana
Unidad Cuajimalpa
Proyecto de investigación
Periodo sabático**

Dr. Vicente Castellanos Cerda
Profesor – investigador del
Departamento de Ciencias de la Comunicación

Fotografía y cine. Teoría, análisis y creatividad.

1. Antecedentes.

1.1. Institucionales.

El presente proyecto de investigación lo desarrollaré en mi periodo sabático y consiste en integrar y enriquecer un corpus de indagaciones teóricas, analíticas y empíricas que he realizado en dos grupos de investigación posteriormente a mis estudios de doctorado, como profesor – investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. Esta integración y enriquecimiento tiene como producto principal la publicación de un libro.

Si bien mi punto de reflexión está anclado en los estudios del cine, las necesidades institucionales por dar cierta orientación a la generación y aplicación del conocimiento, el contacto con otros investigadores con los que inicié hace una década el desafío del nuevo proyecto académico de la Unidad Cuajimalpa, así como el proceso mismo del trabajo de investigación colegiada en los grupos de investigación de Estudios de la cultura, la imagen y el sonido, así como con el de Creatividad Computacional¹, me han llevado a una serie de reflexiones para pensar la imagen del cine, pero también la fotográfica y la producida digitalmente por las nuevas tecnologías, en términos de documento intercultural, producto creativo, fenómeno social y escritura de difusión del conocimiento.

Pretendo que mi periodo sabático sea un tiempo y espacio ideal para que esta articulación aporte teoría y análisis sobre el papel de la imagen en una sociedad que ha producido una serie de imágenes fijas o en movimiento; ópticas o digitales; reflexivas o banales; permanentes o efímeras en la memoria colectiva y en el contexto de una sociedad que produce, lee, analiza y escribe su devenir histórico con esta herramienta afectiva y cognitiva, que es la imagen mediatizada.

¹ Ambos grupos de investigación están reconocidos por el Consejo Divisional de Ciencias de la Comunicación y Diseño de la Unidad Cuajimalpa.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

Además de fortalecer a estos dos grupos de investigación de mi universidad, también pretendo aportar mis reflexiones al debate sobre el papel de la imagen en la actualidad a mis colegas que se encuentran en otras instituciones de educación superior en México o en asociaciones de arte, semiótica y comunicación con los que he dialogado en congresos, publicaciones y proyectos.

.2. Del problema.

Rescato este testimonio que es revelador del poder afectivo, cognitivo y político de la imagen en la actualidad:

"Cuando vi al niño de tres años, Aylan Kurdi, realmente se me heló la sangre. En ese momento ya no se podía hacer nada. Estaba tirado en el suelo, sin vida, con sus pantalones cortos azules y su camiseta roja subida casi hasta la mitad del vientre. No podía hacer nada por él. Lo único que podía hacer era tratar de que su grito, el grito de su cuerpo tirado en el suelo, fuera escuchado.

"Entonces pensé que sólo podría lograrlo presionando el disparador de la cámara. Y en ese momento tomé la fotografía (...)”².

Nilüfer Demir tomó la fotografía (imagen 1, anexo) y el grito del cuerpo tirado de Aylan Kurdi fue escuchado literalmente por la humanidad. Dirigentes de las potencias económicas europeas expresaron su indignación e iniciaron las negociaciones para que otras personas de todas las edades lograran lo que Aylan no pudo: refugio en otro país. ¿Puede una imagen cambiar (nos), transformar ciertas realidades o crear conciencia en aquellos que reproducen un sistema económico y político que segrega y expulsa?

Es la respuesta es afirmativa y negativa a la vez. Las imágenes cinematográficas y fotográficas desde el siglo XIX han moldeado nuestra memoria colectiva, no al mostrarnos el mundo tal cual es, sino al representarlo mediante unas imágenes que son registro y manipulación al mismo tiempo. Registro de lo que capturan con sus dispositivos mecánicos o digitales, y manipulación que va más allá del potencial retórico del lenguaje de la fotografía y del cine. Se trata de una manipulación que obliga a pensar la imagen como un discurso audiovisual en el que interviene la intención comunicativa y creativa del autor, así como la capacidad de lectura cultural de quien la mira, la analiza o la comprende.

Históricamente, las imágenes capturadas y manipuladas han ayudado a la toma de conciencia ecológica como cuando la humanidad vio la primera fotografía de la Tierra tomada desde el espacio exterior (imagen 2, anexo). También han logrado denunciar crímenes de lesa

² Nilüfer Demir, fotógrafa turca quien tomó las fotografías del niño sirio Aylan Kurdi, jueves 03 de septiembre del 2015. La Jornada.

humanidad al recuperar fotografías de filiación de personas desaparecidas en guerras, asesinatos colectivos o exterminios. Ahí está la publicación, en muy diversos soportes impresos y en pantalla, de las fotografías de filiación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos del Estado de Guerrero (imagen 3, anexo), imágenes que han acompañado durante un año a un movimiento social y estudiantil que aún no ve resultados convincentes en las investigaciones oficiales.

El poder de las imágenes no es siempre transformador en lo político o económico, pero puedo afirmar que sí contribuyen al conocimiento de nuestro entorno físico y social gracias a una mediación que es logopática³, es decir, lógica y afectiva a la vez; argumental y emotiva; racional y sentimental. He aquí una clara explicación de la indignación que causó en el mundo la fotografía del niño Aylan Kurdi.

El efecto logopático de las imágenes en ocasiones tiene alcances políticos y, por supuesto, no depende de la voluntad de dirigentes o poderosos, sino de otras condiciones culturales, a veces ambiguas en sus orígenes, que obligan a las personas a la movilización social. Veamos otros ejemplos muy recientes.

Michele McNally, presidenta del jurado de World Press Photo 2014, justificó el premio al primer lugar como sigue (imagen 4, anexo):

“La fotografía ganadora del World Press Photo 2014 es una mirada íntima a una pareja gay en San Petersburgo, Rusia. Es amable y estética sin embargo, produce su impacto y resulta memorable. Esta forma de narración visual requiere paciencia. Compartir un momento tan íntimo como este requiere confianza. Lidar con una situación de este tipo también puede resultar complejo y difícil, cuando a las personas que se ha retratado sufren acoso y persecución por el amor que comparten (...).

“Las minorías sexuales sufren discriminación, tanto legal como social, no sólo en Rusia, sino en todo el mundo. La imagen es potente, pero su fuerza radica en su sutileza. Es universalmente humana. Es emocional. Causa impacto. Inicia un diálogo.

“Cuando se dio a conocer la imagen ganadora, fluyeron muchas lágrimas. Si una imagen es capaz de hacer llorar a la gente, es extraordinaria. Esta imagen es capaz de ello, y esto es lo bueno de ella”⁴.

Una imagen es extraordinaria porque hace llorar, pero no es el llanto lo importante, sino la conmoción, la impotencia, la indignación, el deseo de transformar algo a la par de la

³ “Saber algo, desde el punto de vista logopático, no consiste solamente en tener ‘informaciones’, sino también en haberse abierto a cierto tipo de experiencia, y en haber aceptado dejarse afectar por alguna cosa desde dentro de ella misma, en una experiencia vivida” (Cabrera, 1999: 19).

⁴ Cédula de bienvenida a la exposición. Museo Franz Meyer, septiembre 2015, México, D.F.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

frustración que causa la imposibilidad de no lograrlo. Este llanto no es personal, es social. Se trata de un discurso visual logopático que requiere de un proceso de negociación cultural del significado y de los efectos que producen las imágenes entre autor y lector, lo cual no garantiza ningún cambio hasta el momento en las condiciones de discriminación y persecución de los gays en Rusia.

Me he referido a dos fotografías periodísticas que han marcado en tan sólo un año a la humanidad: una propició cambios parciales, la otra no. Entonces, ¿qué hace que una imagen que conmueve y hace reflexionar, también transforme? La empatía⁵ socio-cultural. La sociedad tiene arraigados valores de protección y amor sobre la infancia que no se comparan en fuerza emotiva con la defensa social de las minorías sexuales adultas, además de ser una realidad difícil de aceptar por la población conservadora.

La empatía socio-cultural también explica por qué las fotografías de filiación de los 43 estudiantes desaparecidos que representan su adscripción como alumnos de una normal rural han producido efectos logopáticos en estudiantes de ciudades grandes y medianas de México quienes marchan, se indignan y actúan políticamente. Sin embargo, no hay muestras de esta empatía cuando los padres de estos jóvenes se refieren a ellos en términos de su origen pobre e indígena. La empatía socio-cultural se generó, en este caso, por los valores que la sociedad atribuye a un estudiante, pero no por ser parte de una minoría vulnerable y marginada.

La imagen toma sentido logopático y político en el ámbito cultural por lo que es un excelente medio para entender a la sociedad actual mediante el análisis de los recursos de registro, retóricos y discursivos de lo audiovisual. Recursos que pueden liberar u oprimir. Aquí hemos descrito algunas imágenes que liberan, pero, siguiendo el caso de Ayotzinapa, es claro cómo la imagen puede convertirse en falsa evidencia de la opresión para persuadir, mas no demostrar, que los estudiantes fueron calcinados al grado de ser irreconocibles, según las palabras del entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, el siete de noviembre del 2014⁶. Acompaña a este discurso lingüístico, un uso intencionado de mostrar “pruebas” audiovisuales mediante fotografías, videos y animaciones multimedia extraídas de la tradición del documental televisivo propios de canales como Discovery Channel o National Geographic. Se oprime mediante el uso de una puesta en escena como dispositivo de verdad histórica, del relato como evidencia de la secuencia de hechos y de la animación como reconocimiento de las condiciones geográficas del lugar donde los estudiantes fueron supuestamente calcinados sin dejar huellas, ni siquiera de su ADN.

A la par de imágenes liberadoras y opresoras, se hallan otras que podría nombrar como inmunes. A una imagen inmune, que se resiste al efecto logopático, le corresponde una

⁵ La definición del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia de la Lengua, es muy preciso al respecto: Empatía. Identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo de otro.

⁶ Véase la conferencia completa en <https://www.youtube.com/watch?v=CTx6p7V47NI>.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

reacción social de indiferencia. Son imágenes con plena vigencia histórica, pero no logran eco social o éste se ha ido perdiendo. Imágenes de niños famélicos africanos, de manifestantes latinoamericanos golpeados por policías con sus toletes, de cadáveres con el tiro de gracia de la mafia del narcotráfico en México, de enfermos al borde de la muerte por falta de la mínima atención médica en países saqueados. Imágenes que circulan por miles diariamente en soportes impresos, electrónicos y digitales que no significan algo para alguien, que no son dignas de prestar afecto ni razón. La pregunta es ¿por qué? Se podría afirmar con cierta superficialidad que la sociedad también se cansa de ciertas situaciones y se acostumbra a un estado de cosas violento y anormal, sin embargo, considero que las imágenes inmunes son signos del conformismo que se produce por el dominio ideológico, casi pedagógico, que los medios han logrado implantar en las mayorías.

En ocasiones la empatía socio-cultural es insuficiente en sus intentos por transformar, no se trata de indiferencia, sino de límites, pues sería muy ingenuo afirmar que las imágenes pueden producir grandes cambios por sí mismas. El cineasta Michael Moore no impidió la reelección de George Bush en 2004 por más que su película **Fahrenheit 9/11** denunciara su ineptitud y conflicto de intereses. Misma suerte corrió Carlos Bolado con **Colosio: El asesinato**, en el 2012 respecto a recordar a los mexicanos la forma corrupta e impune en que funciona el PRI - gobierno en México.

Pese a estos fracasos políticos, el cine es una gran industria cultural que abre puertas a realidades ajenas, a la imaginación sin límites (si se puede pensar, se puede representar en pantalla), a la experiencia logopática en la que las imágenes nos impactan azarosa y cognitivamente para entender algo más de nuestro entorno o de nosotros mismos como parte de un tiempo y espacio cultural.

En particular el cine digital, al incorporar a la computación en su producción, distribución y consumo, inaugura una forma de expresión histórica, cuyo rasgo distintivo está dado por su condición tecnológica de medio híbrido compuesto por el cinematógrafo, la cámara fotográfica y múltiples dispositivos computacionales que van del microchip al ordenador. La digitalización, a la par que facilitó el proceso de elaboración de una película, también acercó al cine al cumplimiento de una de sus utopías: mostrar de otro modo la 'cosa' filmada, esto es, del modo cinematográfico al alterar las coordenadas espacio - temporales de la experiencia directa con el mundo. De ahí que también esté interesado en el cine digital porque explota al máximo los procesos creativos que ha propiciado la informatización en la producción, distribución y consumo de una película.

La fotografía y el cine tienen plena vigencia en la actualidad, no sólo por sus efectos logopáticos, sino también por constituir fenómenos sociales que se relacionan con la economía, así como con la producción y difusión de la cultura. En un año que va de 2014 a

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

2015, en México se produjeron 94 largometrajes con el apoyo del Estado⁷, lo cual representa una producción sin precedente al menos en los últimos cuarenta años. En este periodo se construyeron 198 salas en nuestro país para sumar una oferta de 5, 733. Los mexicanos asistimos en promedio 2.16 veces al cine para ver en pantalla grande una película⁸. A estos números se les puede agregar el consumo del cine en múltiples pantallas caseras y personales. La digitalización de las imágenes y sonidos ha aumentado el consumo cultural del cine y la fotografía como nunca antes en la historia de la humanidad.

En lo que respecta a la fotografía, en septiembre del 2015 se inauguró en el Valle de México el Fotomuseo Cuatro Caminos de la Fundación Pedro Meyer en una construcción de cinco mil metros cuadrados. Esta fundación considera que “un uso más eficaz y un mejor entendimiento del lenguaje visual fortalecen el diálogo comunitario y ofrecen las herramientas para una mayor proyección social y económica de los individuos”⁹. El lenguaje visual es relevante en cuanto medio de desarrollo social, por eso la importancia de entenderlo, enseñarlo y difundirlo.

Con estos datos no pretendo ser exhaustivo, sino tan sólo señalar cómo en un periodo tan corto, como lo puede ser un año, la fotografía y el cine, siguen mostrando la relevancia cultural que tienen en nuestro país y por qué su estudio es pertinente para comprender (nos) en un ecosistema social en que las imágenes nos afectan en nuestras emociones y pensamientos.

2. Objetivos.

- Estudiar a la fotografía y al cine contemporáneos con la finalidad de teorizar sobre estas imágenes en procesos afectivos y lógicos de generación de sentido en diversos contextos interculturales.
- Analizar cómo la producción y lectura de la imagen digital requiere de procesos creativos que expanden la experiencia humana y ayudan a la comprensión de la cultura contemporánea.
- Comprender el papel de la diversidad cultural como punto de encuentro comunicativo con el otro representado en la imagen.

3. Preguntas de investigación.

- ¿Qué hace que una imagen que conmueve y hace reflexionar, también transforme social y políticamente el entorno de quien la produce y de quien la lee?

⁷ Peña Nieto, Enrique. Tercer Informe de Gobierno 2014 – 2015. Presidencia de la República, septiembre de 2015.

⁸ Informe definitivo 2014. Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica y del Videorama, consultado en <http://canacine.org.mx/informacion-de-la-industria/estadisticas/>. 15 de septiembre de 2015.

⁹ <http://fpmeyer.com/que-hacemos>, consultada el 14 de septiembre de 2015.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

- ¿Cómo la digitalización de la imagen fotográfica y cinematográfica ha potenciado la imaginación y, a la vez, las posibilidades de pensar nuestra sociedad de otro modo al que vivimos día a día?
- ¿Qué hace que una imagen logre la empatía socio-cultural y otra produzca indiferencia?

4. Metodología.

Para alcanzar los objetivos planteados y responder a las preguntas de investigación, durante el periodo sabático trabajaré en la integración de mis reflexiones en el marco de cuatro temas: la imagen conceptualizada, la imagen analizada, la imagen intercultural, la imagen creativa. Los antecedentes y las líneas conceptuales generales se exponen a continuación.

4.1. La imagen conceptualizada. He desarrollado un trabajo teórico tanto en publicaciones como en mis cursos de posgrado sobre el modo en que la digitalización de la fotografía y el cine ha cuestionado la ontología de la imagen, las nociones de representación visual y de lenguaje audiovisual, asimismo he dado cuenta del vínculo logopático como una experiencia estética a partir de la lectura de obras mediatizadas. Al respecto, se pueden consultar las publicaciones de los años 2011, 2012a y 2014 que están referenciadas en la bibliografía del presente documento.

4.2. La imagen analizada. Considero que los análisis de las fotografías y de las películas constituyen una práctica heurística que ayuda a evaluar las particularidades de la imagen contemporánea, así como la cultura que las posibilita. Parto de la idea que de ciertos fotógrafos y cineastas son filósofos que piensan y se expresan con imágenes lo que obliga a los públicos a verse cuestionados en sus esquemas mentales.

Lo importante es dar cuenta del modo en que el análisis, como una actividad cognitiva, placentera y creativa, abre vetas de interpretación y discusión a partir de objetos mediáticos y artísticos concretos como son las fotografías y las películas. Mi trabajo de análisis puede consultarse en publicaciones de los siguientes años 2011a, 2012, 2012b y 2014b.

4.3. La imagen intercultural. Además de mi trabajo teórico y analítico, en los últimos años, he realizado producción de imágenes y sonidos. Concibo este trabajo como una forma de escritura que articula elementos sígnicos audiovisuales en un contexto de enunciación dinámico en el que las personas se comunican e intercambian interpretaciones para generar ideas y sentimientos. La imagen intercultural, aquella que media entre uno y la otredad, requiere de una enunciación horizontal que produce una comunicación en la que unos y otros intervienen para comprenderse en la diferencia. Mi trabajo en la comunicación intercultural, además de coordinar los grupos de investigación con esta temática en la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, puede consultarse en las siguientes publicaciones 2013 y 2013a, 2014b.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

4.4. La imagen creativa. Mientras que los otros tres temas derivan de mi participación realizado en el Grupo de estudios de la cultura, la imagen y el sonido, éste se halla estrechamente relacionado con el de Creatividad Computacional. Lo que intento es establecer un diálogo entre el pensamiento crítico, analítico y social de la comunicación con el pensamiento algorítmico de ciclos y secuencias de la computación.

La idea de pensamiento permite centrarme en las representaciones y rutinas argumentales de un campo de estudio. Se trata de una actitud científica de 'pensar la realidad' más que un marco de principios teóricos acabado y con claros límites. Esta actitud me lleva a cuestionar el lugar conceptual, y también político, a partir del cual problematizamos y proponemos soluciones.

El estudio de la creatividad lo desarrollé con mis aportaciones al diseño de un modelo computacional que elabora narrativas de los antiguos mexicanos. MEXICA impro es un modelo capaz de reconocer diferencias culturales y de aprender de la interacción comunicativa. La mezcla y la divergencia como procesos cognitivos, acompañan a la interacción intercultural de los agentes, lo cual da como resultado breves historias originales, bien contadas e interesantes. Esta base es fundamental para dar cuenta del modo en que la imagen creativa está expandiendo, como representación y relato, la imaginación de la humanidad.

Al respecto, consúltese 2013 y 2013a.

5. Metas.

5.1. Generación de conocimientos.

Comprender el papel de las imágenes en procesos cognitivos afectivos y lógicos de generación de sentido en diversos contextos interculturales.

Analizar fotografías y películas en el contexto de la digitalización para conocer cómo procesos creativos expanden la experiencia humana y ayudan a la comprensión de la cultura contemporánea.

Teorizar sobre la ontología y los usos sociales de la imagen en la actualidad.

5.2. Fortalecimiento a los grupos de investigación.

Aportar mis reflexiones al debate y consolidación de los grupos de investigación a los que pertenezco en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño, así como al campo de la comunicación en México y América Latina.

Establecer redes de investigación entre instituciones y asociaciones gremiales.

5.3. Difusión.

Participación en dos eventos especializados a nivel internacional.

5.5. Publicaciones.

Escritura de un libro sobre el tema aquí desarrollado.

6. Programa de trabajo

Dividí el cronograma de trabajo en bimestres. Mi periodo sabático será de enero de 2016 a abril de 2017 al acumular más tiempo debido a actividades de confianza que desarrollé en mis primeros años de servicio en la Universidad Autónoma Metropolitana. A continuación desarrollo compromisos, actividades y fechas de mi programa de trabajo.

Enero - febrero 2016.

- Trabajo de lectura y escritura del libro.
- Análisis de fotografías y películas.

Marzo - abril 2016.

- Trabajo de lectura y escritura del libro.
- Análisis de fotografías y películas.
- Envío de una primera ponencia completa a un evento internacional.
- Participación en los seminarios de los grupos de investigación a los que pertenezco en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

Mayo - junio 2016.

- Trabajo de lectura y escritura del libro.
- Análisis de fotografías y películas.

Julio - agosto 2016.

- Trabajo de lectura y escritura del libro.
- Análisis de fotografías y películas.

Septiembre - octubre 2016.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

- Trabajo de lectura y escritura del libro.
- Envío de una segunda ponencia completa a un evento especializado internacional.
- Participación en los seminarios de los grupos de investigación a los que pertenezco en la División de Ciencias de la Comunicación y Diseño.

Noviembre - diciembre 2016.

- Trabajo de lectura y escritura del libro.

Enero - febrero 2017.

- Primero borrador del libro.
- Lectura del borrador por parte de dos colegas para revisión

Marzo - abril 2017.

- Preparación del segundo borrador con las correcciones de los colegas para entrega al Consejo Divisional y a la jefatura del Departamento de Ciencias de la Comunicación.
- Inicio del proceso de dictamen y publicación.
- Preparación de mi informe sabático.

7. Fuentes.

7.1. Bibliografía.

Cabrera, Julio (1999). 100 años de filosofía del cine. Una introducción a la filosofía a través del análisis de películas. Gedisa. España.

Castellanos Cerda, Vicente (2011), "Espacio y tiempo en el cine digital. La puesta en computadora o puesta digital del cine cinemático", en Bort Gualt, Iván, et al, Nuevas tendencias e hibridaciones de los discursos audiovisuales en la cultura digital contemporánea. Ediciones de las Ciencias Sociales de Madrid, Universidad Jaume I, Castellón de la Plana.

----- (2011a), "Mujeres sin habla, derechos y afectos. Análisis del film El Listón Blanco de Michael Haneke", en Hernández, Elvira, Cultura y género. Expresiones artísticas, mediaciones culturales y escenarios sociales en México. CONACULTA.

----- (2012). "Narrativas cinematográficas en la era digital: Sucker Punch e Inception" en Revista La Colmena, abril - junio, número 74, Universidad Autónoma del Estado de México, México.

----- (2012a) "Espacio y tiempo en la imagen cinematográfica digital", en Gómez, Rodrigo y Dorcé, André, Comunicación y cultural. Problemas comunes en el contexto de la digitalización. UAM- C. México.

Castellanos Cerda, Vicente y Elvira Hernández (2012b). "Estereotipos sexistas en personajes humanos y no humanos de la película Beowulf. Una mirada desde el género, en revista Derecho a Comunicar, número 4, enero - abril. AMEDI. México.

Castellanos Cerda, Vicente. (2013). Interculturalidad y radio de servicio público, hacia un modelo de comunicación. En Cornejo y Guadarrama, Culturas en Comunicación. Entre la vocación intercultural y las tecnologías de información. Tintable / UAM - C. México.

----- (2014), Pensar la pos-fotografía. Reflexiones acerca de la imagen sintética y su construcción espacio - temporal, en Bañuelos, Jacob y Francisco Mata, Fotografía y dispositivos móviles. Escenarios de un nuevo paradigma visual. Porrúa - ITESM, CCM. México.

----- (2014a), "Tensiones culturales y diversidad sexual en el cine mexicano contemporáneo", en Parrini, Rodrigo y Alejandro Brito, La memoria y el deseo. Estudios gay y queer en México. PUEG - UNAM. México.

Cornejo Portugal, Inés y Vicente Castellanos Cerda (2013a). Indagar de imágenes y sonidos. La investigación de la comunicación con mayas yucatecos, en Castellanos, Vicente, Andrea Aguilar y Gabriel Pérez, La producción social del conocimiento en las ciencias de la comunicación y su incidencia social. AMIC - UAC. México.

Cornejo Portugal, Inés y Vicente Castellanos Cerda (2014b). Estrategia integral de comunicación. UAM - C. México.

Corona Berkin, S. (2013). La comunicación y su vocación intercultural. En Cornejo y Guadarrama. Culturas en Comunicación. Entre la vocación intercultural y las tecnologías de información". Tintable / UAM - C. México.

Darley, Andrew (2002). Cultura visual digital: espectáculos y nuevos géneros en los medios de comunicación. Paidós. Barcelona.

Deleuze, Gilles. (1986). La imagen-tiempo. Estudios sobre el cine 2. Paidós, primera reimpresión. Barcelona.

Dubois, Philippe (1986). El acto fotográfico y otros ensayos. Paidós, Barcelona.

Giménez, G. (2010). Globalización cultural, procesos de interculturación y derechos culturales. Conferencia Magistral presentada en el Foro Internacional sobre Multiculturalidad. Universidad de Guanajuato, 19 - 21 de mayo.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

Lipovetsky, Gilles y Jean Serroy (2009). La pantalla global: cultura mediática y cine en la era hipermoderna. Anagrama. Barcelona.

Manovich, Lev (2005). El lenguaje de los nuevos medios de comunicación. Paidós. Barcelona.

----- (2008). Software takes command. Creative Commons License.

----- (2010). "What is Visualization?", revisar en
<http://manovich.net/index.php/projects/what-is-visualization>

Peirce, Charles S (1974). La ciencia de la semiótica. Nueva visión. Buenos Aires.

Pérez y Pérez, Rafael y Vicente Castellanos Cerda (2013). "Relaciones interdisciplinarias entre las ciencias de la comunicación y las ciencias de la computación: caso de un sistema computacional creativo", en Revista Enlac@, septiembre – diciembre, volumen 10, número 3. Universidad de Zulia, Venezuela.

----- (2013a). "Ya no se cuentan las historias como antes. Transformación de las narrativas en la era digital, en Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, julio – diciembre, volumen 10, número 19. Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación. Brasil.

Casa abierta al tiempo

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Unidad Cuajimalpa

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

Anexo

Imagen 1. El niño Aylan Kurdi, en <http://www.pressdigital.es>, 3 de septiembre de 2015.

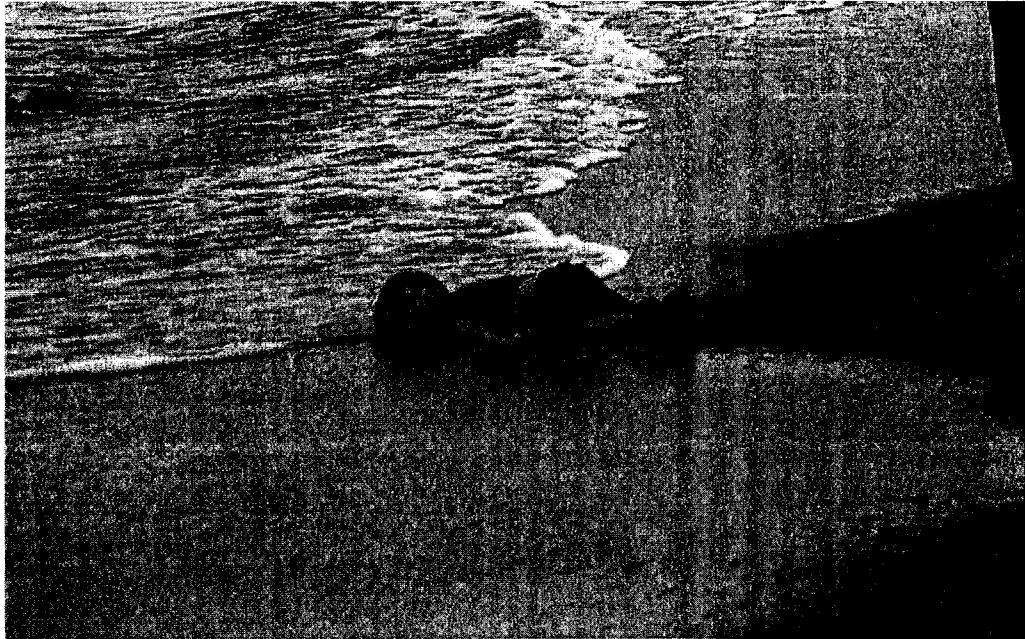

Imagen 2. Primera fotografía de la Tierra desde el espacio exterior, 1966, en <http://notas.org.ar>, consultado 10 de septiembre de 2015.

*Comunidad académica comprometida
con el desarrollo humano de la sociedad.*

Imagen 3. Fotografías de filiación de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Imagen 4. Jon and Alex, Temas contemporáneos, primer premio a fotografía individual. World Press Photo.

