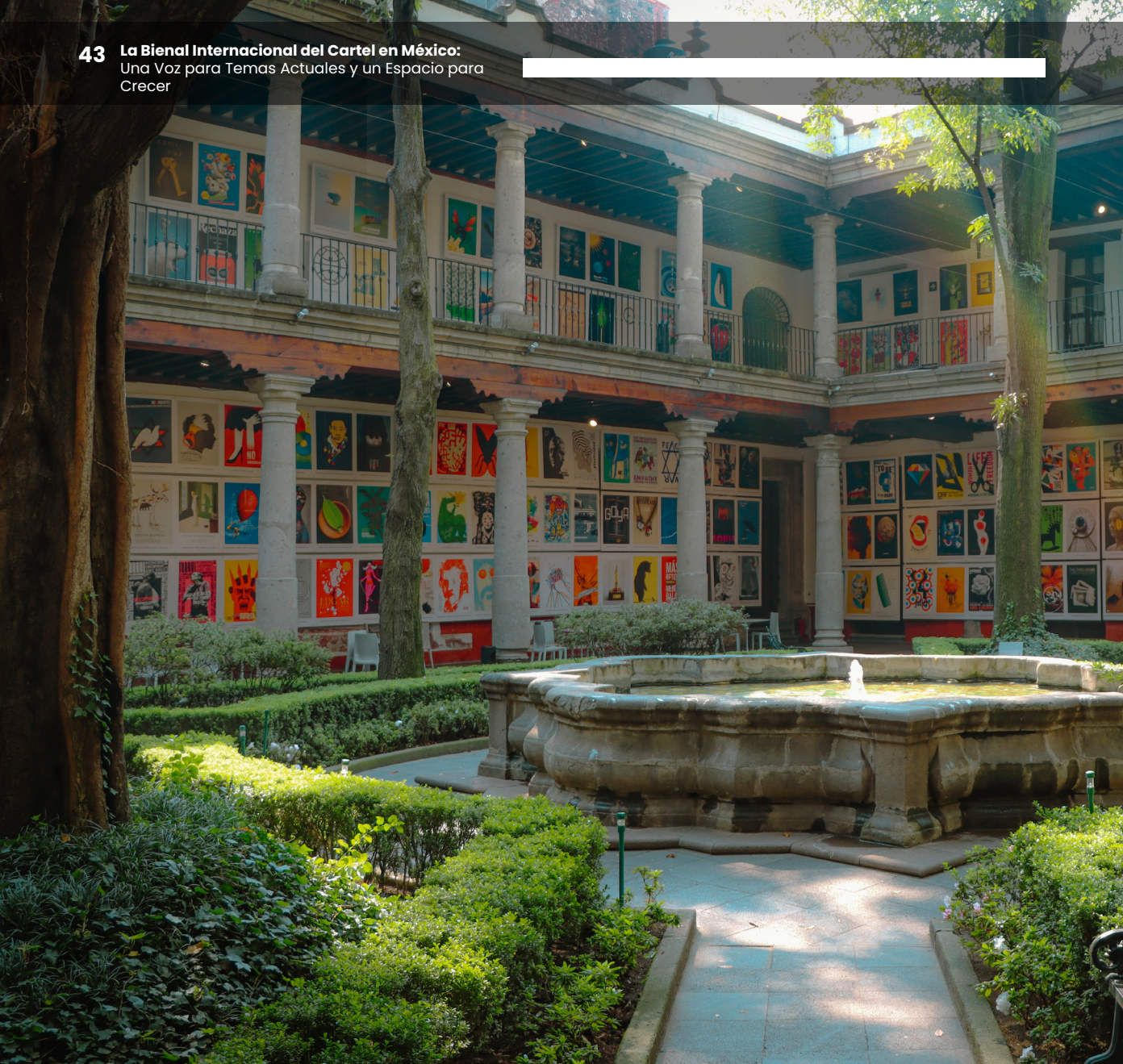

La Bienal Internacional del Cartel en México: Una voz para temas actuales y un espacio para crecer

 Ilka Perea Hernández

El pasado 23 de octubre de 2024 se celebró la inauguración de la 18ª edición de la Bienal Internacional del Cartel en México (BICM). Este evento ha consolidado su reputación como un espacio de trascendencia global en el diseño gráfico, funcionando como una plataforma emblemática para el

cartelismo a nivel mundial. Este artículo es una invitación para considerar el papel de la BICM como fuerza generadora de la producción de carteles, medio para visibilizar temas de gran relevancia social y cultural; y su rol en el desarrollo y promoción de nuevos talentos en el diseño gráfico.

Exposición de carteles finalistas en el Museo Franz Mayer, Ciudad de México. Fig. 1

El cartel es un medio de comunicación visual que combina imagen y texto para informar, persuadir o promover un mensaje. Desde su origen, con la Revolución Industrial, ha evolucionado de la mano de avances tecnológicos y cambios socioculturales, convirtiéndose en un reflejo del contexto histórico en el que se desarrolla (Meggs, 2020). En Latinoamérica, los movimientos sociales y políticos dieron lugar a carteles de protesta, con ejemplos destacados como los Talleres Gráficos de México y el Cartel Cubano, influenciados por el Pop Art y el diseño gráfico socialista (Historia DCV FDA · UNLP, 2020). Hoy, en la era digital, el cartel sigue vigente, adaptándose a nuevas plataformas y soportes, tanto en su vertiente comer-

La BICM: Un Encuentro Global de Diseño y Reflexión

Las ciudades de México y Querétaro se vistieron de gala para recibir a diseñadores de todo el mundo. Desde su fundación en 1990, la BICM ha evolucionado, pasando de centrarse en aspectos formales y estéticos a convertirse en un foro para la discusión de problemas sociales, políticas y culturales. Este evento brinda a los diseñadores la oportunidad de proyectar mensajes visuales que trascienden fronteras, abordando temas como el medioambiente, la igualdad, los derechos humanos y la diversidad cultural.

En el acto inaugural, el señor Xavier Bermúdez Bañuelos, director y cofundador de la Bienal Internacional del Cartel en México, resaltó la importancia histórica de la BICM y su rol en la evolución del cartel como herramienta de comunicación visual. En sus primeras ediciones, la bienal se enfocaba en la estética, pero con el tiempo, los carteles comenzaron a reflejar cada vez más los problemas sociales y políticos de los contextos del país de origen de sus creadores (Bienal Internacional del Cartel en México, 2011).

Categorías y Temáticas de la 18ª Edición

La BICM, como en cada edición, invita a diseñadores de todo el mundo a reflexionar sobre temáticas de interés global a través del lenguaje visual. En esta ocasión, las categorías propuestas abordan problemáticas contemporáneas de alto impacto. La Categoría A: La cultura como bien público, hacia un ODS cultural, resalta la importancia de la cultura como pilar del desarrollo sostenible y su papel en la construcción de sociedades más equitativas e inclusivas. La Categoría B: Una sola tierra. Carteles inéditos por la restauración del planeta, hace un llamado urgente a la acción en favor del medioambiente, promoviendo la conciencia y la responsabilidad ecológica.

La Categoría C: El interés superior de las infancias y juventudes, pone en el centro de la discusión los derechos, el bienestar y el desarrollo integral de las nuevas generaciones. Finalmente, la Categoría D: Competencia económica y sostenibilidad, plantea el desafío de equilibrar el crecimiento económico con la responsabilidad social y ambiental, en busca de modelos de desarrollo más justos y sostenibles. A través de estas categorías, la Bienal reafirma su compromiso con el diseño como una herramienta de transformación social y un medio para dar visibilidad a los grandes retos de nuestro tiempo. (UNEP - UN Environment Programme, s.f.)

El Cartel como Expresión de Temas Socioculturales y Políticos en la BICM

México —un país con una rica tradición en la creación de carteles— ha estado en el centro de movimientos sociales y artísticos que han impulsado a los diseñadores a abordar temas de impacto global, así lo demuestra sus colecciones de carteles *“AMÉRICA HOY; 500 AÑOS DESPUÉS”* de 1992 y *“CALENTAMIENTO GLOBAL”* de 2008, por brindar algunos ejemplos. La BICM se ha convertido en una ventana al mundo, donde artistas provenientes de todos los continentes han presentado obras que expresan su perspectiva sobre temas de justicia social y derechos humanos, entre otros.

Uno de los aspectos más destacados de la BICM es su capacidad para abordar temas sociales y políticos desde diversos enfoques, reuniendo a diseñadores de todo el mundo y facilitando un espacio para que las preocupaciones locales adquieran una dimensión global, visibilizando problemas que muchas veces trascienden las fronteras geográficas.

Así tenemos que, durante el siglo XX, en un contexto marcado por tensiones ideológicas, los carteles polacos y rusos se caracterizaban por su capacidad de síntesis visual y el uso audaz del color, convirtiéndose en herramientas de propaganda política. En ediciones recientes de la BICM, los diseñadores de estos países han continuado esta tradición, abordando temas como la inmigración, los derechos humanos y la equidad social, logrando plasmar en una sola imagen mensajes de impacto universal. En esta línea, se puede apreciar la producción de Justyna Jędrysek de Polonia con su cartel titulado *“Ordinary Meal”* (Fig. 2).

Cartel titulado "Ordinary Meal" de Justyna Jędrysek de Polonia. Fig. 2

Por su parte, los carteles alemanes han evolucionado desde la propaganda política hacia una estética que enfatiza la sostenibilidad y el medioambiente. Su uso de colores intensos y contrastes visuales genera impacto y conciencia sobre el cambio climático. (Fig. 3).

Cartel titulado "Birds of Paradise" del alemán Götz Gramlich. Fig. 3

En Latinoamérica, la BICM se ha convertido en un espacio para visibilizar desigualdades y desafíos sociales. Los carteles de la región se han caracterizado por su enfoque en la equidad de género, los derechos de las comunidades indígenas y el impacto de las políticas económicas en poblaciones vulnerables. Diseñadores latinoamericanos han utilizado colores cálidos y elementos culturales propios para conectar emocionalmente con el espectador y transmitir mensajes de solidaridad y justicia social. (Fig 4).

Cartel titulado "Todos Somos Cultura" de Bruno Rivera C. de Bolivia. Fig. 4

En esencia, la BICM es un espacio que celebra la riqueza cultural de sus participantes. A través del cartel, los diseñadores no solo comunican mensajes visuales, sino que también expresan sus identidades culturales, logrando que el espectador perciba una diversidad visual y simbólica que enriquece el discurso gráfico global.

La Agenda 2030 y la Conciencia Ambiental en la BICM

Un tema recurrente en la BICM ha sido la concientización ambiental. En esta última edición, en la que participaron 40 creadores abordando los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU, fue un claro ejemplo de cómo el cartel se convierte en una herramienta educativa que promueve la acción ambiental. Ciertamente, estos carteles promovían iniciativas como la creación de jardines polinizadores y acciones diarias para aumentar las poblaciones de insectos polinizadores, utilizando iconografía natural y colores que evocan una conexión con el entorno natural.

Cabe destacar que los carteles que abordan temas ambientales suelen emplear una semiótica centrada en la relación entre el ser humano y la naturaleza; en otras palabras, las composiciones visuales evocan tanto la belleza como la fragilidad del entorno natural, motivando a la audiencia a tomar acciones concretas para su conservación (Fig 5). Además, este tipo de obras reflejan el poder del cartel como herramienta para la transformación social y la educación ambiental.

Cartel titulado "One world One Chihuahuan Desert Tarantula Hawk Wasp" de Antonio Castro H. de Estados Unidos. Fig. 5

La BICM como Fuente de Aprendizaje y Crecimiento Profesional

Siguiendo esta misma línea, se entiende que, además de ser una plataforma de exhibición, la BICM es un recurso educativo invaluable. A lo largo de sus ediciones, ha ofrecido talleres, conferencias, y otros eventos en los que los participantes pueden aprender de reconocidos diseñadores de carteles a nivel global. Está, por ejemplo, el Festival Ecos Creativos de la Bienal Internacional de Cartel en México, evento totalmente gratuito que consta de conferencias magistrales de los mejores diseñadores en el mundo, talleres presenciales, y exposiciones; y que en esta ocasión presentó talleres de cartelismo con realidad aumentada conducidos por Aleksandra Giza y Kaja Renkas de Polonia, y otro por Sylvie Pouliot y Maude Bouchard de Canadá. Para estudiantes y profesionales, la bienal es, indiscutiblemente, una fuente de inspiración que fomenta el intercambio de ideas y la experimentación con nuevas técnicas y estilos (Bienal Internacional del Cartel en México, s.f.).

En el caso particular de muchos de los diseñadores, participar en la BICM representa un logro de gran valor profesional, ya que la bienal no solo ofrece visibilidad a nivel internacional, sino que también permite establecer conexiones con una red global de creativos y expertos en diseño. Al mismo tiempo, la experiencia de competir y exhibir en un evento de esta magnitud contribuye al desarrollo de una carrera en el diseño gráfico, consolidando el cartel como un ejercicio creativo, relevante y significativo.

Por todo lo antes expuesto, sería justo calificar a la Bienal Internacional del Cartel en México como un espacio para celebrar la diversidad cultural y la creatividad gráfica. A través del cartel, los diseñadores no solo comunican mensajes visuales, sino que también expresan sus identidades culturales y sociales, enriqueciendo el discurso global del diseño. La BICM demuestra que el cartel sigue siendo una poderosa herramienta para generar conciencia y provocar reflexión sobre los grandes desafíos de nuestro tiempo.

Además, el papel de la BICM en la educación del diseño gráfico es innegable. Al explorar temas sociales y culturales, la bienal estimula a los diseñadores a crear con propósito, recordándoles que el diseño gráfico puede ser una poderosísima herramienta para el cambio. La BICM sigue demostrando que el cartel es mucho más que un medio estético; es una voz que exige ser escuchada y un espacio que invita a ser ocupado por todos los diseñadores que deseen aprender, compartir y crecer.

CICLO DE CONFERENCIAS

18ª EDICIÓN BICM

23

24

OCTUBRE

2024

9:30 a 13:30

Conferencistas

Joanna Górka - Polonia
Anna Ivette Valenzuela - México
Giselle Monzón - Cuba
Daya Chang - Taiwán

Akió Ogawa - Japón
Junping He - Alemania
Chang Kim Sik - Corea del Sur
Erik Olivares Lira - México

auditorio **Jesús Virchez** | transmisión simultánea auditorio **Tania Larrauri**

UAM-X | DIVISIÓN DE CIENCIAS Y ARTES PARA EL DISEÑO

Calzada del Hueso 1100, Cospa, Villa Quietud, Coyoacán, CDMX

Referencias

La Bienal Internacional del Cartel en México: Una Voz para Temas Actuales y un Espacio para Crecer

a! Diseño. (14 de diciembre de 2023). 18a Bienal Internacional del Cartel en México. Recuperado el 30 de octubre de 2024, de a! Diseño: <https://a.com.mx/18a-bienal-internacional-del-cartel-en-mexico/>

Bienal Internacional del Cartel en México. (2 de agosto de 2011). Historia de la Bienal del Cartel en México. Obtenido de issuu.com: https://issuu.com/bienalcartelmexico/docs/historia_bienal

Bienal Internacional del Cartel en México. (s.f.). 18a BICM Festival Ecos Creativos. Recuperado el 31 de octubre de 2024, de Bienal Internacional del Cartel en México: <https://bienalcartel.org/ecos/>

Bienal Internacional del Cartel en México. (s.f.). Décima Octava Bienal Internacional del Cartel en México. Recuperado el 30 de octubre de 2024, de Bienal Internacional del Cartel en México: <https://bienalcartel.org/18bicm/>

Historia DCV FDA · UNLP. (2 de julio de 2020). América Latina: El cartel cubano [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=nflc1fl1d9g>

Meggs, P. B. (2020). La Revolución Industrial. En P. B. Meggs, Historia del Diseño Gráfico (pág. 173). México: Editorial Trillas, S. A de C.V.

Museo Franz Mayer. (s.f.). Exposición Temporal 17ª Bienal Internacional del Cartel de México. Recuperado el 30 de octubre de 2024, de Museo Franz Mayer Arte y Diseño: <https://franzmayer.org.mx/exposiciones/17a-bienal-internacional-del-cartel-de-mexico/>

UAM Xochimilco. (23 de octubre de 2024). 18 Bienal Internacional de Cartel [Video]. YouTube. Recuperado el 30 de octubre de 2024 de <https://www.youtube.com/live/ubwG-q287ZeM>

UNEP - UN Environment Programme. (s.f.). Convocatoria: 18 edición de la Bienal Internacional del Cartel en México. Obtenido de ONU Programa para el Medio Ambiente: <https://www.unep.org/es/events/award/convocatoria-18-edicion-de-la-bienal-internacional-del-cartel-en-mexico>
