

¿Demasiado superficial para la Academia?
Estrategias visuales en la promoción de cursos
María M. Albero y Mariana P. Yalet
Proyectual D (N.º 2), e017, 2024. ISSN 3008-7473
<https://doi.org/10.24215/30087473e017>
<http://papelcosido.fba.unlp.edu.ar/revistas/proyectual-d>
Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata
La Plata. Buenos Aires. Argentina

María M. Albero | alberomaria@gmail.com

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

Mariana P. Yalet | dcv.mariana.yalet@gmail.com

Facultad de Artes. Universidad Nacional de La Plata. Argentina

¿DEMASIADO SUPERFICIAL PARA LA ACADEMIA?

Estrategias visuales en la promoción DE CURSOS

¿TOO SUPERFICIAL FOR ACADEMIA?

Visual Strategies in Course Promotion

Resumen

En la era digital actual, la promoción de programas académicos enfrenta el desafío de captar la atención de una audiencia inmersa en contenido visual. Instagram, YouTube y TikTok han revolucionado la comunicación con mensajes rápidos y atractivos. Las miniaturas de YouTube son cruciales para captar el interés y crear conexiones personales con la audiencia. La cátedra de Arte Contemporáneo B de la UNLP utiliza Instagram para difundir información y destacar proyectos. La fragmentación y el pastiche, conceptos clave del posmodernismo, guían la implementación de estrategias visuales para mejorar la comunicación y el compromiso estudiantil.

Palabras clave

estrategias visuales; redes sociales; arte contemporáneo; pastiche; fragmentación

Abstract

In today's digital era, promoting academic programs faces the challenge of capturing the attention of an audience immersed in visual content. Instagram, YouTube, and TikTok have revolutionized communication with quick and attractive messages. YouTube thumbnails are crucial for capturing interest and creating personal connections with the audience. The Contemporary Art B chair at UNLP uses Instagram to disseminate information and highlight projects. Fragmentation and pastiche, key concepts of postmodernism, guide the implementation of visual strategies to improve communication and student engagement.

Keywords

visual strategies; social media; contemporary art; pastiche; fragmentation

Esta obra está bajo una Licencia
Creative Commons Atribucion-NoComercial-
CompartirIgual 4.0 Internacional

En la actualidad, uno de los mayores desafíos para promover y difundir programas académicos es captar el interés de una audiencia que se encuentra sumida en contenido visual como parte de su vida cotidiana. En este contexto, tres plataformas principales — Instagram, YouTube y TikTok— han revolucionado los modos de comunicación con su estilo único de entregar mensajes de manera rápida e impactante utilizando elementos dinámicos y visualmente atractivos.

Las miniaturas de YouTube desempeñan un papel crucial a la hora de captar el interés de los usuarios y comunicar mensajes eficaces. En esta era de la tecnología digital, dichas imágenes, se han convertido en una herramienta poderosa de persuasión. A medida que los streamers aprovechan la popularidad de plataformas sociales como Twitch, TikTok, y YouTube para difundir sus contenidos, utilizan estas miniaturas para crear conexiones personales con su audiencia. Por lo tanto, no basta con ser una imagen más entre las innumerables presentes en este entorno; es importante adoptar un abordaje visual que cree una fuerte impresión en los espectadores, estimulando su curiosidad e interés y al mismo tiempo, absorbiendo un estilo característico de la estética de los videojuegos en línea.

Los comienzos

La cátedra de Arte Contemporáneo B se establece en 2022 y es obligatoria para los estudiantes de primer año de las carreras de Artes Plásticas, Historia de las Artes Visuales, y es opcional para Diseño en Comunicación Visual y Multimedia.

Instagram es una plataforma de redes sociales muy popular que permite a los usuarios compartir fotos y videos. Como medio de difusión y comunicación para la cátedra de Arte Contemporáneo B, cumple varias funciones.

En primer lugar, se utiliza como medio para difundir información relevante sobre la cátedra, se actualiza semanalmente ya que anuncia los días de cursada, eventos, fechas importantes, cambios en el cronograma, o cualquier divulgación pertinente. Se comparte contenido visualmente atractivo relacionado con lo visto en clase para captar la atención de los estudiantes y mantenerlos informados.

En cuanto a la función de compartir información institucional, Instagram se convierte en una plataforma eficaz para mostrar el trabajo de la cátedra, proyectos destacados, logros de los estudiantes y eventos académicos. Se utilizan hashtags relevantes para aumentar la visibilidad de las publicaciones y atraer a un público más amplio interesado en el arte contemporáneo.

Con relación a los desafíos que enfrentamos en el ámbito de las redes sociales, nos encontramos con dos situaciones. En primer lugar, durante el año 2022, fue crucial establecer una sólida presencia institucional para que el canal de difusión virtual de la materia llegase a nuestros estudiantes. En segundo lugar, una vez establecidos, buscamos alcanzar a aquellos estudiantes que aún no nos siguen en Instagram. Teniendo en cuenta que la cátedra se presenta ante alumnos previamente inscriptos, quienes suelen ser nuestros seguidores habituales, nos preguntamos cómo podemos trascender a esta audiencia.

Con respecto a esto, el objetivo principal es promover la cursada complementaria que se realiza durante febrero y se replica en agosto. En febrero del 2023, se promovió dicha cursada, pero observamos que muchos interesados no se inscribieron a tiempo, debido a un desconocimiento de la propuesta. Planificamos reforzar el mensaje, recorriendo las aulas de los prácticos, para contarles a los estudiantes sobre la posibilidad de esta cursada para promocionar la materia, destinada a aquellos que aprueban con promoción indirecta y luego deben rendir final.

Sin embargo, esta práctica sobre la integración de recursos visuales en la promoción de cursos académicos comienza con una situación particular que marcó un cambio inesperado en la dinámica académica.

Todo comenzó un miércoles de junio. En la Facultad de Artes de la UNLP, los jueves están reservados para las clases prácticas de la cátedra. Sin embargo, este jueves sería atípico debido a un llamado al paro nacional en protesta por la represión ejercida en Jujuy. El equipo directivo de la facultad, manifestándose en contra de estas acciones, convocó a adherirse al paro el jueves 22 de junio de 2023 (FDA-UNLP, 2023).

Como cátedra, nos sumamos al paro. Esta decisión, aunque justificada, alteró la dinámica planificada para la clase. Sin clases, no podíamos brindar dicha información y asesoramiento, lo que nos llevó a considerar enviar la información por email. Si bien, las comunicaciones habituales por correo electrónico se volvieron esenciales, surgió una reflexión sobre la efectividad de este medio en la era digital. ¿Lo leerán?

En el contexto actual, la brevedad se ha convertido en un formato predominante, reflejando la era de la información instantánea y la comunicación visual. Reconocer la eficacia de mensajes concisos y directos no solo como respuesta a estas dinámicas contemporáneas, sino también como una forma de facilitar la comprensión y la acción inmediata, nos orienta en la redacción de contenidos que se adaptan a las preferencias actuales por la comunicación rápida y visual.

Antes de abordar cómo adaptamos estas estrategias al ámbito académico, es fundamental esbozar algunas ideas sobre el presente, a quién nos dirigimos y cómo podemos conectar con ellos de manera efectiva.

Estrategias en la promoción de cursos académicos

El pastiche, según Frederic Jameson, es una forma imitativa que combina varios estilos y alusiones de diversas épocas y medios culturales en un collage estético único, pero, en última instancia, superficial y descontextualizado. Se distingue de la parodia por su falta de fundamento crítico (Jameson, 1991). Para Jameson, el pastiche en el posmodernismo actúa como un reflejo del vacío inherente al estilo contemporáneo; describe un mundo donde la superficialidad triunfa sobre el escrutinio y la crítica da paso a una exaltación de la superficie, sin profundidad. La fragmentación posmoderna —otra idea fundamental de la teoría de Jameson— toma forma al no tener ninguna narrativa o estructura unificadora, sino más bien yuxtaponer elementos heterogéneos en medio de este torbellino coalescente (Jameson, 1991). Esta fragmentación a nivel sociocultural se relaciona con el declive de las grandes narrativas o metanarrativas y la coexistencia de múltiples discursos fragmentados y subculturas [Figura 1].

Figura 1. Autor desconocido, México. <https://www.pickpik.com/frida-painting-urban-art-graffiti-collage-street-art-57728>

Jameson (1991) describe el pastiche como una parodia vacía y carente de motivación satírica. Mientras la parodia utiliza la imitación para criticar, el pastiche simplemente imita, sin ninguna intención crítica subyacente. Es un collage que mezcla diversos estilos y voces del pasado sin una intención clara, reflejando así una época en la que la autenticidad y la originalidad han sido reemplazadas por una repetición sin sentido de lo ya existente.

La fragmentación en la posmodernidad se manifiesta no solo en el arte, sino también en la estructura misma de la sociedad y la cultura. Según Jameson (1991), vivimos en una era caracterizada por una heterogeneidad discursiva y estilística, donde ya no hay una norma establecida. Esta fragmentación es visible en la multiplicidad de estilos y subculturas que coexisten, cada una con sus propios códigos y signos. Esto se traduce en un mundo culturalmente diverso y fragmentado, donde las antiguas normas y estructuras han sido reemplazadas por una pluralidad de discursos y prácticas.

La fragmentación y el pastiche son elementos claves para entender la cultura posmoderna. Ambos conceptos reflejan una era en la que la profundidad y la coherencia han sido sustituidas por la superficie y la multiplicidad. Para los diseñadores y docentes universitarios, comprender estos fenómenos es crucial para poder navegar y utilizar efectivamente las técnicas visuales contemporáneas, que a menudo se basan en la combinación de estilos y la fragmentación de formas tradicionales.

El concepto de remix, tomado de la música, implica la reconfiguración de elementos existentes en algo nuevo. En el contexto de las miniaturas de YouTube, el remix se traduce en combinar imágenes, texto y gráficos: todo reutilizado para formar una nueva composición visual. Generalmente incorporan memes, imágenes pegadizas, típicamente salpicadas de fragmentos de la cultura popular, creando un remix que llama la atención al configurar diferentes estilos en este pequeño espacio llamado imagen en miniatura.

Un enfoque que refleje no solo la cultura intertextual, sino que permita a los creadores conectarse con audiencias conscientes y agradecidas de estas referencias cruzadas; cargado de valores hacia tales guiños culturales: los espectadores ven una composición ecléctica creada por estilos visuales divergentes representados en una sola imagen en miniatura. De manera similar, el mashup implica la fusión de diferentes elementos culturales y estéticos.

Las miniaturas de YouTube ejemplifican este enfoque al combinar estilos visuales divergentes para crear un atractivo ecléctico. Esta práctica no solo refleja la cultura de la

intertextualidad, sino que también permite a los creadores conectar con audiencias que reconocen y valoran estas referencias cruzadas.

La narrativa transmedia se define como una historia que se cuenta a través de múltiples medios y plataformas, involucrando a los consumidores en una co-creación activa de esta narrativa expansiva. Carlos A. Scolari sostiene que estas narrativas no deberían ser desarrolladas únicamente por visionarios individuales o equipos pequeños, sino que deben pensarse desde el principio para aprovechar lo que cada medio puede ofrecer debido a sus fortalezas únicas. Cada plataforma, ya sean películas, series de televisión, videojuegos o redes sociales, contribuye claramente con su propia parte al tejido narrativo general (Scolari, 2013). Las miniaturas de YouTube sirven como puntos de partida: no sólo indican qué contenido se promete dentro del vídeo, sino que también podrían formar parte de una narrativa más amplia que se extiende a través de series de vídeos y otras redes sociales.

Por ejemplo, los creadores de contenido pueden utilizar elementos recurrentes en sus miniaturas, como ellos mismos, invitados, personajes o estilos gráficos específicos, que se convierten en parte de una identidad visual reconocible —tal como ocurre en el diseño de posters para una misma saga de películas— permitiendo a los espectadores seguir una historia o tema a lo largo de diferentes videos y plataformas [Figura 2].

Figura 2. Composición de miniaturas de YouTube extraídas de los canales de Auronplay, Ibai, Kun Agüero y Luquitas Rodríguez (2023). Composición creada por Mariana Yalet.

Estilo Gamer

La composición de las imágenes es de naturaleza simétrica, el espacio se divide en dos partes. Un lado muestra la cara del streamer, colocada estratégicamente en el lado derecho o izquierdo del marco, mientras que el otro lado muestra una imagen que representa a qué está reaccionando, ya sea una persona, un videojuego o cualquier otro tema. Esta configuración forma un llamativo punto focal que dirige la mirada del espectador. El encuadre cercano se emplea comúnmente para enfatizar expresiones faciales sutiles y atraer la atención del espectador hacia los detalles relevantes. Las tipografías resaltan por su tamaño, elección de color, sombras y luces, así como por efectos especiales como biseles y degradados obtenidos utilizando software de diseño que ofrece diversos estilos y efectos de capa.

Los elementos visuales se utilizan estratégicamente para generar inmensidad, asombro y puntos de tensión, captando la atención de la audiencia y creando una experiencia visual impactante. Las imágenes suelen resaltarse por sus primeros planos, por su gesticulación reaccionando de manera exagerada ante algo que generalmente aparece en el nombre del video. Esto involucra expresiones faciales exaltadas, gestos dramáticos y una llamativa intensidad visual.

Es común que se utilicen elementos visuales que imitan la estética de los videojuegos. Algunos de los aspectos mencionados, como colores metálicos, efectos de luces, luz ultravioleta, sombras iluminadas, y encuadres dinámicos, pueden ser utilizados para crear una atmósfera inmersiva y saturada. El uso de colores metálicos, símil neón, y efectos de luces puede contribuir a crear un ambiente futurista o tecnológico, asociado a videojuegos como el Fortnite, por ejemplo [Figura 3].

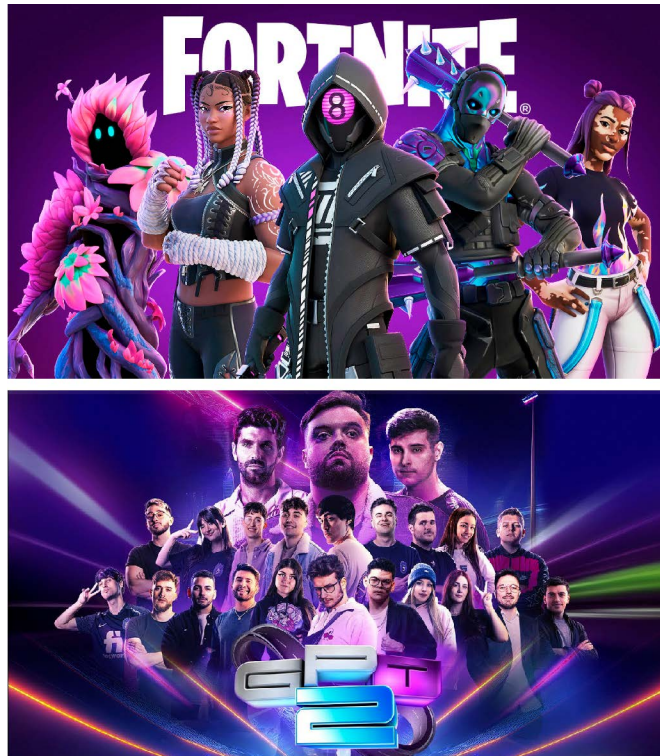

Figura 3. Composición creada por Mariana Yalet de miniatura de YouTube extraída del canal de Ibai (2023) e imagen de Fortnite extraída de <https://www.aboutamazon.co.uk/news/devices/fornite-is-now-available-on-amazon-luna>.

El crecimiento exponencial de la tecnología digital ha alterado las preferencias de consumo de contenidos de las personas en la era contemporánea. El cambio de los medios de comunicación tradicionales —como los periódicos y la televisión— a plataformas en línea como las redes sociales y los servicios de streaming ha creado una gran cantidad de datos que están disponibles al alcance de nuestra mano. Este cambio no solo influye en cómo accedemos a la información, sino también en qué tipo de contenido preferimos: videos cortos en lugar de artículos largos, imágenes en lugar de texto. En esta era digital donde la capacidad de atención se reduce debido al constante bombardeo de información, es importante que los creadores de contenidos adapten sus perspectivas en consecuencia si quieren captar el interés de la audiencia.

Preferencias de contenido en la era digital

La tendencia creciente hacia el consumo de contenidos multimediales en tiempo real está revolucionando la forma en que las personas acceden a las noticias y al entretenimiento. Este comportamiento afecta significativamente los comportamientos de lectura y

hábitos de estudio de los estudiantes universitarios. Los estudiantes jóvenes ahora están más interesados en materiales de vídeo y audio con fines académicos que en textos académicos tradicionales. El atractivo del streaming radica en su alcance e inmediatez: los usuarios pueden acceder al contenido en cualquier momento y en cualquier lugar en cualquier dispositivo con conexión a internet, obteniendo acceso a web y aplicaciones con interfaces sencillas que requieren poco esfuerzo. Esta facilidad difiere marcadamente de la percepción que muchos estudiantes tienen sobre la lectura minuciosa de libros de texto —considerados soporíferos— lo que los lleva a buscar ayudas de estudio alternativas a través de clips de YouTube, podcasts o incluso transmisiones en vivo que hacen que el aprendizaje sea más atractivo.

Por ese motivo, se adoptaron nuevas estrategias de diseño buscando un objetivo específico: captar la atención de quienes lo ven produciendo imágenes más atractivas y reconocibles. Al mismo tiempo, estos métodos se encolumnan con el movimiento Edupunk. Una iniciativa que apuesta por el espíritu «hazlo tú mismo» en la educación y el uso pedagógico de tecnologías innovadoras como las narrativas transmedia.

Sin embargo, surge la duda de si esta estética visualmente intensa y a menudo informal puede ser compatible con los estándares y expectativas tradicionales de la educación superior, y si realmente puede transformar el compromiso y la efectividad del mensaje de manera sustancial.

Aplicación en la Cátedra de Arte Contemporáneo B

Inspirados por las teorías y estrategias contemporáneas mencionadas, la cátedra de Arte Contemporáneo B ha comenzado a implementar cambios significativos en sus sistemas de comunicación visual. Utilizando Instagram como principal canal de difusión, hemos experimentado con estéticas visuales que rompen con los esquemas tradicionales. La incorporación de elementos de collage, la fragmentación y el uso de colores vibrantes busca no solo captar la atención de los estudiantes, sino también fomentar una reflexión crítica sobre el arte contemporáneo en el contexto digital.

Alessandro Baricco, escritor y ensayista contemporáneo, explora en su obra *The Game*, sobre cómo los videojuegos y la cultura digital han redefinido la forma en que interactuamos con el conocimiento y el entretenimiento. Analiza el papel de los videojuegos en la narración de historias, la educación y las interacciones sociales. Según él, los videojuegos no son sólo formas de entretenimiento, sino que se han convertido en una parte integral de nuestra cultura contemporánea. Al examinar las influencias de los videojuegos en la educación, resalta que los principios de diseño de los juegos pueden aplicarse a la enseñanza para

hacerla más interactiva, atractiva y relevante para los estudiantes de hoy (Baricco, 2018). Aplicando estos conceptos, la cátedra ha iniciado un proyecto piloto incorporando estas tácticas visuales en sus materiales didácticos. Inspirándonos en las prácticas de los streamers, hemos iniciado una campaña de placas promocionales disruptivas, que se alejan de la imagen institucional tradicional y, en cambio, adoptan un lenguaje visual atractivo y relacionable para el alumnado. Este proyecto tiene como objetivo no solo aumentar la participación y el interés de los estudiantes, sino también evaluar la eficacia de estas técnicas de promoción a través de nuestra cuenta de Instagram @artecontemporaneobfda.

Análisis de imágenes de streamers

Se analizaron imágenes de streamers populares para identificar componentes visuales y técnicas efectivas. Se seleccionaron streamers basados en su popularidad y estilo visual:

Ibai Llanos: Conocido por sus transmisiones en vivo de videojuegos y entrevistas.

ElRubius: Popular por sus blogs y contenido humorístico.

AuronPlay: Destacado por su estilo sarcástico y transmisiones de videojuegos.

TheGrefg: Enfocado en videojuegos como Fortnite.

Willyrex: Reconocido por sus transmisiones de juegos de supervivencia y mundo abierto.

Esto se logró a través de:

Composición Visual: Las imágenes exhiben una composición simétrica que divide la escena en dos partes. Con frecuencia, se emplea un encuadre cerrado para resaltar los matices de la expresión facial y captar plenamente la atención del espectador en los detalles relevantes.

Uso de encuadres cerrados y simétricos, colores vibrantes y elementos gráficos como bordes y flechas [Figura 4].

Figura 4. Collage de miniaturas de YouTube de los canales de Lukitas Rodriguez, Ibai, Bri Dominguez, Marti Benza (2023). Captura de pantalla por Mariana Yalet.

Técnicas de Collage: Las imágenes de publicidad de los streamers suelen utilizar técnicas de collage y superposición de elementos visuales. Estos elementos pueden incluir objetos, iconos, texto y otros elementos relacionados o no con el contenido del video. Esta técnica del collage y la superposición crea un efecto de pastiche visual, combinando diferentes elementos de manera inesperada y llamativa.

Expresividad: Rostros de streamers con expresiones faciales exaltadas para captar la atención.

Tipografía: El texto es un componente esencial en estas imágenes. Se utilizan fuentes tipográficas con estilos gruesos, colores llamativos y efectos de sombra para destacar los títulos y subtítulos del contenido del video. Estas fuentes tipográficas están diseñadas para captar la atención del espectador de manera instantánea y proporcionar una pista visual sobre el tema del video. En la promoción de la cursada complementaria de Arte Contemporáneo B, se adoptaron fuentes tipográficas similares para crear una imagen atractiva y coherente con el estilo visual de los streamers.

Además, es común encontrar elementos gráficos como bordes, marcos, flechas y efectos visuales como explosiones, destellos o texturas que resaltan y añaden dinamismo a la imagen.

Desafíos y reflexiones

Sin embargo, la integración de estas tácticas no está exenta de desafíos. ¿Cómo equilibrar la innovación visual con los estándares académicos tradicionales? ¿Pueden estas técnicas visuales realmente mejorar el compromiso y la efectividad del aprendizaje? Estas son preguntas cruciales que deben abordarse a medida que exploramos el potencial de los enfoques visuales en la promoción académica.

Conclusión

La integración de estrategias visuales derivadas del estilo gamer y la cultura digital en la promoción y enseñanza académica ofrece un potencial significativo para captar la atención y el interés de los estudiantes. Sin embargo, esta práctica debe ser abordada con una comprensión profunda de los conceptos teóricos subyacentes, como el pastiche, la fragmentación posmoderna, el remix y las narrativas transmedia, para garantizar que se mantenga la calidad educativa y se enriquezca el proceso de aprendizaje. A medida que avanzamos en la era digital, es esencial que los educadores adopten un punto de vista crítico y consciente al incorporar nuevas tecnologías y estéticas en el ámbito académico, buscando siempre equilibrar la innovación con la integridad pedagógica.

Referencias

- Baricco, A. (2018). *The Game*. Einaudi.
- Jameson, F. (1991). *Postmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío*. Duke University Press.
- Scolari, C. A. (2013). *Narrativas transmedia: cuando todos los medios cuentan*. Deusto.