

Prólogo Encuentros entre búsquedas permanentes

Camilo Páez Vanegas ⁽¹⁾
Alejandra Niedermaier ⁽²⁾

Resumen: Esta reunión de ensayos intenta una vez más, promover la investigación en torno al obrar estético. Pero también, busca a partir del gesto creador, realizar diversas interrogaciones en las grietas abiertas de su tiempo. Esta compilación emprende un análisis crítico de la imagen (en el sentido más amplio posible: las estrictamente icónicas, pero también las literarias, performáticas, fotográficas, cinematográficas, comunicacionales, etc.) que integran el registro de la cultura y el arte para dar cuenta de diversas tensiones y conflictos. Como siempre en las publicaciones de esta línea de investigación –Giros y Perspectivas visuales– se examinan también las variables didácticas.

Palabras clave: análisis crítico - producciones estéticas - giros - perspectivas

[Resúmenes en inglés y en portugués en las páginas 18 y 19]

El presente número (316) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Encuentros entre búsquedas permanentes”, se inscribe en la Línea de Investigación (10) Giros y Perspectivas Visuales, dirigida por Alejandra Niedermaier y contiene los resultados del proyecto del Instituto de Investigación de la Universidad de Palermo.

---

^{(1) (2)} Ver CVs de **Camilo Páez Vanegas** y **Alejandra Niedermaier** en la p. 19

¿Cómo se lee? ¿Cómo comienza, cómo se combina? ¿Cuáles son los gestos del leer, del ver y del escribir? ¿Cómo se organizan nuestras mesas de montaje para ver, leer, escribir mejor?
Georges Didi Huberman (2019), *Vislumbres*

Este nuevo ejemplar de la línea de investigación, *Giros y Perspectivas visuales*, reúne escritos de diferentes especialistas provenientes de distintos sitios de Latinoamérica, como así de diversas instituciones académicas. La tutela de estos textos la realizamos una vez más entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia y la Facultad de Diseño y Comunicación

de la Universidad de Palermo de Argentina. Sus coordinadores, Camilo Páez Vanegas y Alejandra Niedermaier, se sienten particularmente honrados por la confianza con la que los investigadores premian su labor.

Esta reunión de ensayos intenta una vez más, promover la investigación en torno al obrar estético. Pero también, busca a partir del gesto creador, realizar diversas interrogaciones en las grietas abiertas del tiempo. Con la convicción de que “ver la red de causas y efectos en la que estamos encadenados ya implica libertad” (Fisher, 2018), la apuesta es nuevamente reflexionar en torno a la imagen. Las imágenes sin duda forman parte hoy de nuestra realidad.

Es por eso que esta compilación emprende un análisis crítico de la imagen (en el sentido más amplio posible: las estrictamente icónicas, pero también las literarias, performáticas, fotográficas, cinematográficas, comunicacionales, etc.) que integran el registro de la cultura y el arte para dar cuenta de diversas tensiones y conflictos.

A partir del pensamiento de Giorgio Agamben, para quien lo contemporáneo alude al individuo que percibe el haz de tiniebla que envuelve su tiempo, muchos escritos giran alrededor de la contemporaneidad. Sin embargo, este ejemplar resulta también un palimpsesto anacrónico, resultado de un vaivén entre distintas temporalidades que permiten análisis tanto de lo anterior como del ahora.

Guy Debord identificó dentro de su caracterización de la sociedad como espectáculo una cultura dominada completamente por el consumo “cuya función consiste en que la historia se olvide dentro de la cultura”. Justamente es lo que este ejemplar de esta línea de investigación –*Giros y perspectivas visuales*– intenta remediar. Las referencias al pasado de las imágenes tienen relación con lo que Aimé Césaire ha determinado que “no se recuerda para revivir una sociedad muerta, sino para crear una sociedad nueva.” (2006).

En las imágenes algo se elige/encuadra para que persista eternamente. María Negroni en su libro *Colección permanente* indica, aludiendo a Poe, que “las palabras, como las imágenes, son sepulcros animados” (2025).

Por ello, los ejes de esta compilación son los siguientes: **Escenas anteriores, Escenas contemporáneas, Enlaces temporales y Variables didácticas.**

Para comenzar a desgranar cada ensayo que integra este ejemplar, adscribo a lo indicado por Negroni en el libro ya mencionado acerca de la impertinencia de un ensayo, en tanto expresión de un temperamento. Ella afirma que se “avanza a tientas, atento solo al sobresalto que podría confirmar las intuiciones” (2025) de cada autor.

El vínculo entre mirada e historia es escrudinado en el apartado **Escenas anteriores** donde encontramos los escritos de Carlos Vertanessian y Patricia Viaña. Ambos comienzan a desgranar los distintos aspectos de los inicios de la fotografía, esto que significó, en la era moderna, lo que Heidegger consideró la conquista del mundo como imagen.

En su artículo, **Carlos Vertanessian** despliega las distintas repercusiones, en diferentes ámbitos, de la aparición del daguerrotipo en tanto práctica cultural y social. Resulta substancial adentrarnos en la aparición del deseo de fotografiar y cómo ese deseo se convirtió en una práctica discursiva regular. Aparece así una visión subjetiva que es a la vez un producto y un elemento constituyente de la modernidad. También, se aunaba el ideario positivista con la precisión que podía ofrecer la lente de una cámara. Además la fotografía

se constituyó en un aliado para el registro del pasado. Walter Benjamin resaltó esta característica al escribir: “Sólo en la imagen, que relampaguea de una vez para siempre en el instante de su cognoscibilidad, se deja fijar el pasado.”(2007)

Ya un poco más adelante en el tiempo, **Patricia Viaña** analiza la labor fotográfica de Josefina Oliver y de Giselle Shaw que se destacaron por utilizar apasionadamente este medio. Así, a muchas de las mujeres que se acercaron a la fotografía, además de significar un modo de afirmación para cada una, les permitió el desarrollo de modalidades en las que negociaron la naciente modernidad junto a los espacios de feminidad. En ambos casos, su *praxis* puede ser comprendida como una práctica vital que mantenía una relación activa con el mundo mediada por la utilización de la cámara.

Escenas contemporáneas es el capítulo que se dedica a distintas formulaciones sobre aspectos relacionados con el presente.

Así Flor Cosin, Esteban Juárez y Juan Manuel Pérez recogieron el guante de la frase sobre la contemporaneidad citada de Giorgio Agamben mientras Goyes Narváez y Páez Vanegas hacen referencia a un título muy clarificador en el ámbito de la investigación que es el que desgrana la noción de dispositivo.

Flor Cosin en su análisis de la revista *DulcexNegra* pone el énfasis en la relación de la fotografía y la palabra escrita. En la actualidad las fronteras delineadas entre los distintos lenguajes se han erosionado. La unión de imagen y palabra convoca vivamente a la inteligibilidad y a la sensibilidad. Esta unión es analizada también por Pamela Bertoni y por Andrea Cárdenas.

Esteban Juárez se adentra en varios conceptos vertidos por Agamben en sus distintos libros para desentrañar impresiones de éste relacionadas con las de Michel Foucault en tanto biopolítica. Como este mismo filósofo indica, la historia del lenguaje visual no es un archivo inmóvil de imágenes, se trata de un repertorio de “gestos de la humanidad”. Acerca de estos gestos, Juárez analiza el polémico texto de Agamben referido a la pandemia recientemente vivida.

Los escritos de Julio César Goyes Narváez, Camilo Páez Vanegas y Juan Manuel Pérez coinciden en sus preocupaciones sobre el devenir mediado por la tecnología.

En este sentido, **Julio César Goyes Narváez** comienza recordándonos la concepción del telar como tejido cósmico y hábitat para referirse a la multiplicación de pantallas ocurridas en el transcurso del siglo XX y acelerada aún más desde la ya nombrada pandemia. Se adentra en la imagen-superficie llamada en ocasiones imagen operativa y, en este mismo ejemplar, imagen funcional por Alejandra Niedermaier. Advierte así sobre la hiper comunicabilidad existente pero a la que le falta el tejido y el hábitat antes aludido: el de la comunidad. Esto origina lo que Goyes cita en su artículo como subjetividades nómades.

Camilo Páez Vanegas en su racconto sobre el pasaje del usuario al consumidor, se detiene en el término interfaz. Observamos en la actualidad que el mundo se está volviendo cada vez más manipulable a través de la existente interfaz entre el observador y los objetos. La tecnología actual circunscribe nuestro mundo a las posibilidades de observación e interacción que las interfaces determinan. Páez Vanegas nombra a la fotografía desde su *tekné* (como saber técnico) que tuvo cambios vertiginosos ya que aprox. en 1890 sucede la transición de usuario a consumidor. Llega al siglo XXI donde capturar, procesar y publicar

bajo una misma interfaz se ha tornado en realidad y en donde se asoman negaciones a la diversidad y un extremo facilitamiento de los procesos y que conllevan a una abulia de cuestionamientos.

Por su parte y continuando con las elucubraciones iniciadas en el cuaderno anterior sobre los menesteres de la Inteligencia Artificial, **Juan Manuel Pérez** a partir del caso Gavalas de 2025, investiga sobre los distintos usos de la IA en especial, las narrativas que crean los chat box con el objeto de permanecer presentes a lo largo del tiempo utilizando entre otros aspectos la posibilidad de tener memoria de cada uno de las interacciones, recordar al usuario y conectarse con las búsquedas que éste hace en otras apps. La pregunta que surge entonces es si la IA tiene conciencia de sí misma, de sus posibilidades y alternativas de respuesta.

En **Enlaces temporales** se halla el escrito de **Pamela Bertoni** que reúne espacios habitados por la visualidad y la escritura. A través del análisis de distintos productores estéticos, Bertoni alude a la afectación que esta conjunción texto-imagen produce, es decir al conjunto de fuerzas heterogéneas de aprehensión que se produce en el lugar de encuentro entre el receptor y la obra. Cuando la palabra y la imagen logran entrelazarse, propician entre los dos una agencia que permite escuchar/ver de nuevo.

En esa misma línea de análisis de lenguajes artísticos combinados, **Andrea Cárdenas** desarrolla, en primera persona, un estudio sobre la performance, mediante un valioso cruce con la poesía. Aparecen así interrogantes sobre la historia del país y lo biográfico junto a lo lúdico, lo íntimo y femenino, lo despojado y lo efímero de la existencia. Convoca así a una heterocronía, una copresencia de acontecimientos histórico-políticos y personales. La producción estética es –y siempre ha sido– el lugar donde se hallan las preguntas, los cuestionamientos, las dudas y las incertidumbres.

A su vez, el texto de Selfa A. Chew y el de Alejandra Niedermaier se comunican entre sí a través de conjeturas teóricas coincidentes a pesar de analizar distintos tipos de imágenes. De este modo, **Selfa A. Chew Méendez** y a lo largo de todo su escrito analiza distintas producciones fotográficas que demuestran que la tensión entre la estética formal y la discursividad político-poética enriquece continuamente la percepción de las obras. Es por esto, que considera a la fotografía como una forma de enunciación visual inacabada y presenta el concepto de *rosario visual*. Se refiere a una secuencia de imágenes que, al ser retomadas en distintos momentos históricos, se enlazan entre sí y adquieren nuevos significados sin perder sus inscripciones originales.

Desde la mirada contemporánea la imagen fotográfica se debate entre el ejercicio representativo y el operativo, entre la narrativa y la mera exposición de los hechos; la interpretación y la presentación. **Alejandra Niedermaier** en su reflexión nos pone en el lugar del cuestionamiento frente a la imagen como dispositivo. Por un lado, la fluidez de los géneros de la fotografía que han permitido el cuestionamiento de los límites de la representación, cerrando la zanja de lo ficcional y lo documental, potenciando el involucrarse y abrirse al mundo. Pero, por otra parte, nos enfrentamos a la imagen operativa, aquella imagen que solo presenta y se vuelve invisible, que en vez de ser narrativa encarnada en imagen, es algorítmica y cuya principal función es recuperar datos y el aislamiento. Este enfrentamiento contemporáneo no es una desavenencia meramente apreciativa, es un campo de lucha

político en momentos en que aislar y polarizar es la primordial tarea de los dispositivos que nos rodean. El parpadeo que nos menciona Alejandra es el de la molestia y el de tener el derecho a sentirnos molestos frente a una realidad que nos invita al *laissez faire*.

El ensayo de **Biagio D'Angelo y Leonardo Sá** suma algunas consideraciones a las de Chew y Niedermaier en torno al concepto de Aby Warburg de *Nachleben* como supervivencia de las imágenes en virtud de que los cuatro especialistas conciben que tras esta persistencia subyace la posibilidad de lo nuevo.

El artículo promueve un diálogo entre el libro *Studiolo* de Giorgio Agamben y el *Atlas Mnemosyne* del ya mencionado Warburg comprendiendo que ambos rechazan la linealidad histórica y la lógica narrativa a favor de un conocimiento que surge de las relaciones, los intervalos y las supervivencias. Ambos se configuran como dispositivos basados en el montaje y la fragmentación.

El ensayo de **Sara Müller**, con una escritura muy seductora, nos adentra en la filmografía de Paolo Sorrentino para recordarnos que el cine es capaz de manifestar un pensamiento transformador de lo real y dar cuenta, además de los aspectos estéticos, de la esfera ética y política de lo humano. Sara menciona que este director, aborda recurrentemente las crisis de identidad como eje central así como el tránsito entre la juventud y la vejez.

Finaliza este apartado **Eduardo Russo** elaborando un escrito alrededor de una caja adentro de otra, cajas a ser examinadas para descubrir sus recovecos intertextuales. Se trata en realidad de dos películas, una de 1961 y la otra de 2025. A través de problemáticas como enfrentamientos civiles y procesos de emigración/inmigración se relatan acontecimientos pasados que, lamentablemente, se encuentran hoy absolutamente vigentes.

Russo cita también otra película que se detiene en la vida de una fotógrafa española llamada Benjamina Miyar. Su directora se pregunta: "¿Adónde me llevas Benjamina?". Para las tres películas mencionadas la frase resulta acertada, el cine nos trasporta por acontecimientos que quedan retenidos en nuestro imaginario y que se actualizan permanentemente.

En **Variables didácticas** cada ensayista aborda diferentes aspectos.

Fabián Bautista Saucedo reconoce en su ensayo la necesidad actual de involucrar emocionalmente al estudiante, universitario, en su caso. Para ello propone integrar en el acto pedagógico, la inmersión sensible en la experiencia (lo sumergivo) con la construcción de una mirada analítica y distanciada (lo escópico).

Leandro Ibañez se suma a la propuesta inmersiva pero en este caso, directa: la relación con los museos y unos cuadernillos que cada una de estas instituciones elabora. Al igual que Bautista Saucedo, Ibañez también refiere a los escritos de Christian Metz. Es interesante observar que además de profundizar en la vida y en la obra del artista, estos cuadernillos, en su catalogación temática de las imágenes, permiten el análisis de la enunciación institucional. Las imágenes entonces funcionan como elementos activos en la producción de sentido y en la configuración del estilo enunciativo de cada museo.

Como ya analizara en el Cuaderno n° 56, *Pedagogías de la imagen* del 2015, **Leopoldo Lituma** nos recuerda que en los textos escolares la imagen no es una mera ilustración sino que interviene como un medio activo del proceso de pensamiento. Profundiza aquí en la experiencia de las primeras láminas escolares del Perú. Vale la pena mencionar lo publicado en la Revista de la Universidad de Antioquía en el 2007 acerca del libro *Orbis*

sensualium pictus: El mundo representado en imágenes de Juan Amós Comenio de 1658. Este libro dedicado al aprendizaje del latín se constituyó en el primer libro ilustrado para niños. Comenio señalaba que el uso de estampas “sirve para despertar la fijación por las cosas y agudizar siempre más y más la atención. (...) Solo así la escuela sería entonces un verdadero escenario del mundo visible y un juego previo a la escuela del entendimiento”

Los textos de este Cuaderno tratan de interpelar, de tornarse, al decir de Jean Luc Godard: “Ya es hora de que el pensamiento vuelva a ser lo que es en realidad, peligroso para el pensador y transformador de lo real”. (2011) Este pensamiento se complementa con una frase mencionada por Sara Müller en su texto: “La idea de fondo es que el cine debe ‘reconquistar’ literalmente la realidad” (Cassetti, 1995). En este caso, ampliaría esta idea a todas las imágenes, provenientes de cualquier dispositivo.

Nos encontramos atravesados por las imágenes. Por ello se requiere imperiosamente un espacio para pensar, para descubrir cómo es la relación que establecemos con ellas. Una vez más esta línea de investigación y en esta nueva entrega trata de hallar ese espacio.

Referencias bibliográficas

Benjamin Walter (2007), *Conceptos de filosofía de la historia*, Buenos Aires: Terramar
 Césaire Aimé (2006), *Discursos sobre el colonialismo*, Madrid: Akal
 Debord Guy (1995), *La sociedad del espectáculo*, Santiago de Chile: Ediciones Naufragio
 Didi Huberman Georges (2019), *Vislumbres*, Valencia: Shangrila Ediciones
 Fisher Mark (2018), *Los fantasmas de mi vida*, Buenos Aires: Caja Negra
 Godard Jean Luc (2011), *Historia(s) del cine*, Buenos Aires: Caja negra
 Negroni María (2025), *Colección permanente*, Buenos Aires: Random House

---

Abstract: This collection of essays seeks once again to promote research of aesthetic practices. But it also aims, through the creative act, to pose a range of questions within the fissures of its time. This compilation undertakes a critical analysis of the image (in the broadest possible sense: strictly iconic images, but also literary, performative, photographic, cinematographic, communicational, etc.) that make up the record of culture and art, in order to account for various tensions and conflicts. As is always the case in publications within this line of research –Visual Turns and Perspectives– didactic issues are also examined.

Keywords: critical analysis - aesthetic productions - turns - perspectives

Resumo: Esta coletânea de ensaios procura, mais uma vez, promover a investigação em torno da prática estética. Mas também, a partir do gesto criador, pretende levantar diversas questões nas fissuras abertas do seu tempo. Esta compilação empreende uma análise

crítica da imagem (no sentido mais amplo possível: as estritamente icônicas, mas também as literárias, performativas, fotográficas, cinematográficas, comunicacionais, etc.) que integram o registo da cultura e da arte para dar conta de diversas tensões e conflitos. Como sempre nas publicações desta linha de investigação –Giros e Perspectivas Visuais–, são também examinadas as variáveis didáticas.

Palavras chave: análise crítica - produções estéticas - reviravoltas - perspectivas

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por el autor de cada artículo.]

Camilo Páez Vanegas. Diseñador gráfico. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Especialista en Gestión Estratégica de Diseño Universidad de Buenos Aires. Maestro en Educación Universidad de los Andes, Bogotá. Profesor asociado de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) desde el año 2010. Actualmente participa como parte de la coordinación curricular del programa profesional de Fotografía. En el campo de la investigación se vincula a las relaciones entre imagen, educación y medios tecnológicos.

Alejandra Niedermaier. Fotógrafa, docente e investigadora. Magister en Lenguajes Artísticos Combinados (UNA). Profesora de la Universidad de Palermo en el área de Investigación y Producción de la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2008. Docente del Posgrado de Lenguajes Artísticos Combinados de la Universidad Nacional de las Artes. Publica libros y ensayos acerca de los derroteros del lenguaje visual. Dirige el Proyecto de Investigación Giros y Perspectivas visuales DC/UP.