
Resumen: Este segundo cuaderno de la Universidad de Palermo junto a la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colombia) resulta una continuidad con el anterior denominado *Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen* y publicado en el Cuaderno nº 93. Ambos integran la línea de investigación Giros y Perspectivas visuales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP. Esta nueva compilación intenta arrojar una mirada sobre las artes visuales mediante indagaciones que invitan a la reflexión, desde un punto de vista amplio y trasdisciplinar.

Palabras clave: producciones visuales - visibilización - análisis trasdisciplinar - sentido.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

⁽¹⁾ 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 Escuela de Diseño, Fotografía y Realización Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (UJTL) desde el año 2010. Actualmente participa como parte de la coordinación curricular del programa profesional de Fotografía. Como diseñador gráfico se ha desempeñado en el campo editorial, principalmente en el área de las publicaciones académicas en la Universidad Nacional de Colombia y en la UJTL.

⁽²⁾ 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. Diseña planes de estudio para la Escuela de Fotografía Motivarte. Docente del Posgrado de Lenguajes Artísticos Combinados de la UNA.

Publica libros y ensayos acerca de los derroteros del lenguaje visual desde sus aspectos históricos, contemporáneos, de género como así también sobre sus aspectos didácticos.

Forma parte del Cuerpo Académico de la Maestría en Gestión del Diseño. Miembro del Consejo Asesor Académico. Dirige el Proyecto de Investigación Giros y perspectivas visuales.

Este segundo cuaderno de la Universidad de Palermo junto a la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia resulta una continuidad con el anterior denominado *Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen* y publicado en el Cuaderno n° 93. Ambos integran la línea de investigación Giros y Perspectivas visuales de la Facultad de Diseño y Comunicación de la UP. Esta nueva compilación intenta arrojar una mirada sobre las artes visuales mediante indagaciones que invitan a la reflexión, desde un punto de vista amplio y trasdisciplinar.

La intención de cada escrito refleja un estudio hermenéutico acerca de distintas producciones visuales y sus diferentes contornos de construcción de sentido. Así el proceso de montaje de los ensayos en un mismo volumen da cuenta de adiciones y yuxtaposiciones entre varias órdenes de pensamiento. Este proceso deriva en una cierta y -sobre todo pretendida- mezcla entre asombro y profundidad alrededor de los temas que se exponen para detectar tensiones y conflictos en las prácticas y en los conceptos.

La categoría filosófica de Verdad es vacía en virtud de que en sí misma no presenta nada. Sin embargo, la producción estética pertenece a un conjunto de procedimientos que produce verdades de acuerdo a su inserción epocal y a una lógica de lo múltiple. De ahí que se aprecia que la pasión por lo real resulta un germen del arte. El gesto del productor sustrae las verdades de su tiempo a partir de una multiplicidad de operaciones: retira capas para una mejor comprensión y, luego por una función sucedánea al montaje, vuelca en la obra o imagen su *poiesis*. En muchos casos trabaja sobre lo in-decible, lo in-determinado, lo in-discernible de diferentes acontecimientos singulares. Así, la producción estética se convierte en “el pensamiento de la presencia de un presente” (Badiou, 2012) anacrónico.

El conjunto de los escritos que habitan en este cuaderno tocan más directa o más tangencialmente los modos de asunción artística y comunicacional de esta categoría, a saber:

Eduardo Russo en su artículo *Poesía y transmisión del cine: los videoensayos de Kogonada* realiza un exhaustivo análisis de lo que implica esta modalidad de creación de un discurso. Un discurso que, según especialistas como Jacques Aumont, Jacques Rancière, Jean Louis Comolli y Arlindo Machado entre otros, apela directamente a la pensatividad. Si se vuelve a la Verdad, el ensayo suele asumir un compromiso con esa categoría. En conjunción con la imagen en movimiento despliega la noción de Imaginario, de verdad atravesada por la subjetividad y por ende, franqueada también por lo simbólico.

Russo nombra varios directores de cine como parte de su genealogía. Entre ellos a Agnès Varda, que, al finalizar su film *Daguerreotypes*, se interroga sobre si su intención era realizar un documental, un homenaje, un ensayo, un acercamiento o un distanciamiento. Finalmente en una nota que diera a la revista *Éditions Cahiers du Cinéma*, en 1994 concluye que se trata de un “documental subjetivo.”

El mismo Eduardo, al prologar el libro *Ver y poder* de Jean Louis Comolli (2007) establece: “(...) leo la reivindicación de una alteridad y de una extranjería del cine: puesta en escena expresa a la vez la puesta en duda del mundo y su puesta en abismo como escena”. Y este pensamiento aplica muy bien al film ensayo.

Carla Isaza Kranz y **Camilo Páez Vanegas** profundizan en la relación de la fotografía con el mapa. Mientras que la fotografía se vincula con la interpretación de la experiencia, el mapa se enlaza con lo objetivable y mesurable y, juntos, podríamos decir, aportan una nueva definición de cartografía al dar cuenta más cabalmente de un espacio, de un lugar. Los ensayistas desmenuzan así el proyecto *Percepciones de un espacio en otro tiempo*. Vicha-

da, una cartografía de la experiencia inminente dando pie a reflexiones sobre el problema de la percepción del espacio bajo la perspectiva de la mirada contemporánea, mediada por recursos de orden tecnológico.

En este orden tecnológico de la representación espacial, concretamente la arquitectónica, **Pablo Andrés Gómez Granda** se centra en el problema de lo real y la realidad en la imagen digital del proyecto arquitectónico. Gómez establece las lógicas del simulacro como entidad en sí misma, estableciendo en la imagen construida en medios digitales del proyecto arquitectónico la noción de real, aquello que se escapa de la codificación de la realidad (Van Lier, 2005) y que está fuera de los dispositivos de la imagen. La propuesta de Gómez nos conduce a la noción contemporánea de la imagen, tanto química como computacional, de estructura polisémica a la que el espectador llega con unas ideas preconcebidas, equiparables a la hipótesis del estímulo pobre, acuñada por Chomsky, y la interpretación innanista de la adquisición del lenguaje (Laurence & Margolis, 2001). Lo real se puede comparar con el estímulo que no es lo suficientemente fuerte para proveer la información necesaria, sino que necesita de unas nociones preconcebidas, pues la imagen retiniana no contiene la suficiente información para generar una idea completa de lo percibido y necesita apoyarse de la realidad, que en lo digital lo podemos relacionar con el metadato que a su vez constituye el código que se interpola en la experiencia visual. La potencia de lo proyectual sería entonces construida desde el estímulo y el metadato para completar la narrativa, en este caso, de la imagen arquitectónica.

En *Latidos visuales de un tiempo incierto*, **Alejandra Niedermaier** elabora un marco de referencia que encadena distintos aspectos de la imagen vinculada al momento reciente del confinamiento partiendo de las causas, más allá de la enfermedad en sí misma, sino desde su contexto catalizador del sistema contemporáneo basado en un consumo de bienes y el sobre aprovechamiento de los recursos naturales. Entendiendo el antropoceno desde la perspectiva del impacto del ser humano en el entorno natural, cuyas marcas aún se debaten entre la revolución industrial del siglo XIX o los ensayos atómicos de mediados del siglo XX, nos enfrentamos a un periodo de decisiones trascendentales como especie, entre proyectarnos al futuro como colectivo o idealizarnos como individuos en un constante ahora, entre ciudadanos o consumidores.

¿Cómo la creación visual nos permite entender este tiempo agitado y extraño? Ver en medio de la noche, como nos lo propone Agamben al ser contemporáneos, nos compromete con entender la profundidad de nuestro tiempo, más allá de la proyección de la imagen. La fotografía, con su rol histórico de garante de la realidad, aun se entiende como la mera apariencia. Pero la invitación que hace Alejandra por medio de un recorrido visual es a reconocer los diferentes discursos desde lo fotográfico que nos dan pistas de la actualidad. Eso nos compromete con un pensamiento contemporáneo, esa indagación más allá de la superficie de la imagen nos obliga a ser y estar en un contexto, situarnos desde lo cotidiano y entender los múltiples sentidos y formas de hacer para proponernos en otros quehaceres, en nuestro caso, el visual. Asunto complejo en tiempos del hedonismo depresivo, como lo definió Fisher, abundante en la reciente ola tecnológica de la producción de imágenes. El cambio de nuestra cotidianeidad nos *des* corporeizó, nos hizo seres aparentes en un proceso de aceleración del cambio tecnológico pero que seguramente generará una reacción dialéctica en la que nos entenderemos como apariencia y metadato.

Por su parte, **Mónica Gruber** analiza la película *La sal de la tierra* de Wim Wenders y de Juliano Ribeiro Salgado sobre la obra fotográfica de Sebastião Salgado. Mónica cuenta que el documental ha sido reconocido por la National Geographic como un homenaje al Planeta. Indudablemente la preocupación ecológica forma parte de este volumen ya que Niedermaier también ha tocado este tema en su escrito. Otro plano de la película (con base a sus fotos) alude a la labor de los Médicos sin Fronteras y el alto grado de desnutrición de niños y adultos. La película y el escrito de Gruber analizan así las distintas series abordadas por este fotógrafo. A propósito, Sebastião ha declarado en su libro *De mi tierra a la tierra-Memorias* que sus fotos intentan mostrar “los síntomas de la disfunción de este mundo en el que participamos todos” (2014). Tanto la película como el mismo Salgado se hacen eco de la necesidad de recuperar en las producciones estéticas, en la experiencia artística un gesto político, social y ético.

Abordando también la temática de la producción estética, **Anabella Reggiani**, se detiene en la importancia de adoptar distintos niveles de análisis para vislumbrar cabalmente la mirada autoral de la fotografía contemporánea. Para ello realiza un *racconto* por distintos autores y diferentes temáticas.

Jules Michelet aludió hace un tiempo que cada época sueña a la siguiente. La historia del lenguaje visual no es un archivo inmóvil de imágenes, se trata de un repertorio de signos en permanente movimiento interpretativo que inciden directamente sobre el devenir, tanto para el receptor como para el productor. La implementación de una visión hermenéutica y trasdisciplinaria para el conocimiento de los distintos gestos autorales formará parte de una enseñanza para la comprensión que incidirá directamente en la creatividad del productor en (permanente) formación.

Así, desde el rol de quienes producen imágenes, **María Ximena Betancourt** y **Laura Nathalia Vega** abordan desde la perspectiva educativa un acontecimiento crucial en la historia reciente de Colombia como lo es el Proceso de Paz con la guerrilla del ELN. Las autoras cuestionan el rol ético de los medios como productores de imágenes que inciden en la construcción ideológica de los ciudadanos, determinando las posibilidades de reacción de estos usuarios frente al aparato político. El Proceso de Paz, que se concretó en 2016, fue un escenario de expectativas y emociones, en las que tanto las imágenes fotográficas como la retórica –mediatizadas por el auge de las tecnologías digitales–, ejercieron una fuerte influencia sobre lo que debía ser el debate político nacional, para convertirse en un dispositivo regulador de opiniones y pareceres, continuando el proceso característico de las sociedades de consumo de traslapar la construcción de la ideología política de los ciudadanos por el consumo indiscriminado de información inmediata.

En esta misma línea de la comprensión del contexto social colombiano desde la imagen, es innegable la gran influencia que ha ejercido en las diferentes estructuras sociales la cultura del narcotráfico. A partir de los años ochenta y con un constante auge, el narcotráfico se ha incorporado en el tejido social más allá de los evidentes escenarios políticos y económicos del país. La iconografía derivada de este fenómeno ha dejado una marca en la identidad cultural del país.

Más allá de un juicio moral sobre esta situación, **Ángela Liliana Dotor** trae a colación esta influencia en el área de la moda, y particularmente, el cuerpo de la mujer como sujeto de este marco de acción. El narcotráfico, al igual que los otros actores principales del conflicto

nacional, ha utilizado el cuerpo femenino como objeto de manipulación y ejercicio del poder, y así ha creado un sistema –centrado en el consumo y la imagen de su promoción– en el que se construye ese imaginario de lo femenino como el trofeo del triunfo de la cultura narco sobre otros valores culturales del país.

Desde la simpática anécdota sobre el cuadro *El origen del mundo* de Gustave Courbert, **Marcelo Pitarque** interroga sobre los paradigmas que utiliza el receptor en su modo de ver, sobre los que utilizan los museos en su modo de legitimar y además la forma en que se le enseña a los educandos futuros productores visuales. Resulta coincidente en su preocupación global con Reggiani aunque desmenuza aristas diferentes. Su examen se enfoca en pensar la Identidad y la Otridad desde la creación, la enseñanza y el aprendizaje. Así el tema abordado corresponde a un tiempo y espacio definidos, absolutamente contemporáneos. Analiza entre otros la producción estética en torno a los refugiados y cita en este sentido a Zygmunt Bauman quien recuerda que Kant opinaba que la hospitalidad debe ser la primera regla de conducta de una humanidad guiada por la ética.

En cuanto a las dinámicas generadas en los procesos de auto referenciación en los campos de investigación creación, el texto de **Sara Dousdebés** presenta desde una narrativa personal las inquietudes frente a una imagen perdida que constituye un hito en la identidad de la autora. La reflexión desde la imagen trasciende el problema de la creación visual y se pregunta por el yo, la historia personal y la construcción de una narrativa personal, que a su vez genera una metodología de indagación, con una cuidadosa búsqueda documental para materializarse en una instalación; así la imagen fotográfica viaja desde el documento a una estructura material diferente para la que es concebida y se incorpora en el espacio físico del movimiento frente al desarrollo creativo.

Al igual que Gruber, Niedermaier y Pitarque (refugiados), **Juan Manuel Pérez** despliega su análisis sobre las tecnopoéticas aludiendo al sistema capitalista como condición política y económica que subsume y que incide sobre la vulnerabilidad presente en el mundo hoy. Propone entonces a las producciones tecnopoéticas como una praxis posible de disidencia. Los tres ensayistas enfatizan en que la producción estética pone de relieve los debates de su tiempo y reflexiona sobre el presente desde la emergencia. Su artículo mantiene también una relación con el de Schianchi, Bender, Guerra e Ito por su vinculación con la tecnología como articuladora de *poiesis*.

Avanzando por diversos tecnopoéticas Juan Manuel interroga sobre el concepto de autor y el cyborg autor por el involucramiento de escrituras digitales y la posible presencia de un programador. Aparecen asimismo reflexiones sobre el receptor. En este caso el receptor lee, ve, escucha y combina materiales diversos, realiza conexiones dentro y a través de los textos, guiado en ocasiones por el productor pero a menudo de acuerdo a sus propios intereses. Cabe destacar que las tecnopoéticas promueven el multialfabetismo, es decir la capacidad de interpretar e integrar discursos provenientes de diferentes medios y lenguajes. El grupo **Schianchi, Bender, Guerra e Ito** relata acerca de la investigación-creación que están desarrollando en la que se relacionan elementos científico-tecnológicos de medición de la mirada, aspectos del lenguaje audiovisual y de la producción artística electrónica. La investigación-creación resulta una condición de posibilidad de una mirada abierta e interdisciplinaria. Las obras de Miguel Angel, de Leonardo, el cuadro *Guernica* de Pablo Picasso resultan un producto creativo realizado a partir de una investigación, de una búsqueda

de conocimiento alrededor de un tema. En esta modalidad subyace una indagación que alimenta la creación. A través de un pormenorizado análisis desgranar las variables de la mirada, del encuadre y del montaje.

Desde la perspectiva del taller en el aula de clases, **Jesús Alejandro Guzmán** plantea como excusa temática la creación de personajes para animación tanto analógica como digital, logrando con el grupo de estudiantes resultados de una iniciativa proyectual creativa. Más allá del resultado, Guzmán indaga por el proceso en sí mismo, construido de forma colectiva en el aula de clase en la que se cruzan diversas identidades y roles para lograr un sentido diferente al de entrada. Pero el proceso propuesto en esta dinámica de taller se acoge a la naturaleza creativa de la construcción teórica desde el ejercicio práctico y viceversa, en la que los participantes literalmente incorporan el proceso de la creación del objeto en sí mismo. El acto poético de la creación en este caso se manifiesta desde lo mismo corporal, surgiendo de manera imprevista en el proceso de un ámbito que por su naturaleza ocupacional suele desincentivar lo corpóreo. De esta manera, el iterar entre lo teórico y lo práctico se desmarcan de las tradiciones de la dicotomía de lo crudo y refinado propuesto por Lave y Packer (2011).

En una vía distinta, más no alejada de la práctica de la creación, la construcción de nuevos significados surge de las dinámicas de aprendizaje fuera de las instituciones y se gestan en espacios inesperados. **Javier Enrique Posso Jiménez**, **Carlos Alberto Santacruz Londoño** y **Andrés Ricardo Novoa Montoya** presentan las dinámicas surgidas desde una práctica tradicional que atraviesa diferentes aspectos socioeconómicos de diversos sectores de Cartagena (Colombia).

El tradicional y popular lettering, como el producido en el taller de “El Runner”, se cosifica desde la práctica y el aprendizaje de una comunidad, cumpliendo las funciones estéticas y comerciales de su entorno, adquiriendo una nueva trascendencia que replantea el ejercicio publicitario más allá de la idea comercial, evidenciando su faceta como práctica situada de un lo cotidiano, vinculante con un entorno y unas poderosas raíces culturales.

Por otra parte, desde otra mirada de la publicidad, la relevancia de la imagen religiosa se nos presenta como vinculante en diferentes aspectos emocionales del espectador. Particularmente la tradición visual europea cristiana, ha sido históricamente foco convulso que va más allá del mero hecho contemplativo, basta ver las condenas bíblicas a la elaboración de ídolos; los saqueos y eliminación de imágenes de las iglesias en plenas revueltas protestantes de mediados del siglo XVI o la ira desatada por extremistas del islam frente a las caricaturas publicadas en Charlie Hebdo por los “cristianos franceses”, herederos de una animadversión de antaño.

Carlos Arango y **Jairo Sojo** analizan desde las emociones que la imagen religiosa implica en los espectadores y como se vincula a las figuras mediáticas, portadoras de un valor simbólico trascendental, desplazando conceptos del valor publicitario a la experiencia religiosa, el sentido ritual de la imagen que convoca a los espectadores y ratificando su confianza en el mensaje de la imagen.

Por todo lo expuesto en cada artículo, consideramos que el análisis relativo a la imagen siempre se encuentra abierto, sujeto a continuas exploraciones. Por esa inagotabilidad, invitamos cordialmente a la lectura de este nuevo volumen y quedamos siempre dispuestos a realizar nuevas investigaciones. ¿Volveremos con otro ejemplar?

Referencias bibliográficas

- Badiou, A. (2012). *Condiciones*. Buenos Aires: Siglo Veintiuno.
- Comolli, J. L. (2007). *Ver y poder*, Buenos Aires: Nueva Librería.
- Lave, J. & Packer, M. (2011). Hacia una ontología social del aprendizaje. *Revista de Estudios Sociales* No.35, (40), 12–22. <https://doi.org/10.7440/res40.2011.02>.
- Salgado, S. y Francq, I. (2014). *De mi tierra a la tierra-Memorias*. Madrid: La Fábrica.
- Laurence, S. & Margolis, E. (2001). The Poverty of the Stimulus Argument. *The British Journal for the Philosophy of Science*, 52(2), 217-276.

Abstract: This second publication between the University of Palermo and the Jorge Tadeo Lozano University (Colombia) is a continuity with the previous one called *Visibilizations and concealments of the image* and published in Book No. 93. Both integrate the research line Turns and Visual Perspectives of the UP-Faculty of Design and Communication. This new compilation attempts to cast a look at visual arts through different trans-disciplinary points of view that invite to further thoughtful inquiries.

Keywords: visual productions - visibility - trasdisciplinary analysis - meaning.

Resumo: Este segundo caderno da Universidade de Palermo em conjunto com a Universidade de Bogotá Jorge Tadeo Lozano (Colômbia) dá continuidade ao anterior denominado Visibilidade e ocultação da imagem e publicado no Caderno nº 93. Ambos compõem a linha de pesquisa Giros y Perspectivas visuais da Faculdade de Design e Comunicação da UP. Esta nova compilação tenta lançar um olhar sobre as artes visuais por meio de indagações que convidam à reflexão, de um ponto de vista amplo e transdisciplinar.

Palabras clave: Producciones visuales - visibilidad - análisis transdisciplinar - significado.

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