

Prólogo

Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia

Camilo Páez Vanegas^(*) y Alejandra Niedermaier^(**)

Resumen: El presente cuaderno profundiza sobre los diferentes discursos de la imagen, sus derroteros temáticos, algunos desde una mirada decolonial y también las diferentes modulaciones pedagógicas/didácticas contemporáneas.

Palabras Clave: Visualidad contemporánea – derroteros anacrónicos y temáticos - didáctica

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 17]

El presente número (186) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia” se inscribe en la Línea de Investigación (10) Giros y Perspectivas Visuales, dirigida por Alejandra Niedermaier, del Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación interinstitucional realizado con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Colombia.

^(*) 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. 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, así como en diferentes proyectos museográficos vinculados a la difusión de la educación en Fotografía. En el campo de la investigación se vincula a las relaciones entre imagen, educación y medios tecnológicos.

^(**) 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 desde sus aspectos históricos, con-

temporáneos, 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.

Nos complace enormemente presentar a continuación el tercer cuaderno realizado entre la Universidad Jorge Tadeo Lozano y la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo a través de su línea de investigación Giros y Perspectivas Visuales.

El primero se llamó *Visibilizaciones y ocultamientos de la imagen* y fue publicado a través del Cuaderno n° 93 y lo podrán encontrar en: <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/view/221>.

El segundo con el título *Actores inesperados: lo que atraviesa el campo de la imagen* salió a la luz a través del Cuaderno n° 129 hallable en: <https://dspace.palermo.edu/ojs/index.php/cdc/issue/view/299>.

El ejemplar que desplegamos aquí lleva el título *Discursos de la imagen: desde el centro y desde la periferia* y sus ejes temáticos transitan por:

- a) Diferentes itinerarios de la imagen: información, ciencia, relatos visuales, entre otros.
- b) Descolonización: modificaciones desde la imagen
- c) Modulaciones pedagógicas/didácticas

El desplazamiento como proceso de creación es el síntoma de un giro estructural del pensamiento hegemónico de los centros de poder que tradicionalmente han regido el deber ser del pensamiento occidental. En una reacción frente a esa tradición preactiva de lo establecido desde el mundo “metropolitano”, la mirada a la periferia se manifiesta en el planteamiento de diferentes dinámicas que atraviesan desde lo social hasta lo íntimo. El mundo border se nos presenta como una alternativa a los centros de poder y la percepción frente a estas nuevas viejas identidades cada vez se abre más, incorporándolas a lo establecido. En este punto el síntoma es atacado y asimilado por el gran cuerpo central de la cultura hegemónica. Y es el peligro que actualmente vive la periferia frente a la fagocitación del mundo establecido, de la sociedad de consumo que busca alternativas para poder adentrarse en estos espacios inexplorados, como una nueva colonización sobre lo que aún sobrevive.

Esta colonización utiliza otro tipo de denominaciones para adquirir lo periférico, y esta incorporación se decanta en la pérdida de la identidad y propiedad de quienes han establecido una estructura en el afuera. La incorporación en la sociedad de derechos implica un desvanecimiento de la identidad, un delimitar lo que no tenía límites para que el mundo central pueda aprovechar los significados de este mundo.

Frente a esta dinámica, corremos el peligro de trivializar identidades y significados en el afán de ponerlos bajo la perspectiva de la comprensión del mundo. Y en este punto es im-

posible saber si es el destino inexorable de la comprensión de los fenómenos del mundo, esta estandarización que impone el centrismo (euro, antro, patriarca, racial, etc.). Es el momento de cuestionarnos en cuanto a estos abordajes, si buscan fortalecer y hospedar lo periférico, o si buscan la apropiación y aprovechamiento de lo ajeno. Estas preocupaciones se entrevén en varios de los escritos aquí expuestos.

Por otra parte, cabe destacar el nivel de profundidad que se logra en las reflexiones cuando se encara un proyecto de largo aliento. Cada ensayo de este cuaderno condensa temas que se entrelazan entre sí al incorporar diferentes temáticas que terminan consolidando la preocupación actual por la iconósfera imperante. Referencias históricas, referencias a temáticas contemporáneas, referencias a prácticas y a diferentes proyectos construyen sentidos inclinados a la interrogación y a su investigación hermenéutica. De algún modo, permean el siguiente pensamiento de Serguei Eisenstein:

Sueño con crear un libro en forma de esfera —porque todo lo que hago toca todo lo demás y todo se cruza con todo lo demás: la única forma capaz de satisfacer esta condición es una esfera: de cualquier meridiano es posible la transición a cualquier otro meridiano. Incluso ahora anhelo esta forma de libro, y ahora tal vez más que en cualquier otro momento. (en Catalá, 2021)

Resulta fascinante así encontrar las interconexiones entre los diferentes artículos. Cada uno se adentra en los pliegues de la visualidad contemporánea comprobando las diferentes rupturas y mutaciones ocurridas. La circularidad implica también que los diferentes métodos de análisis se abren y se conectan entre sí. Ponen en marcha procedimientos en los que resuenan las voces de la época. En cuanto al traslado entre distintos meridianos el presente cuaderno tiene el honor de albergar ensayos de varias latitudes.

Dentro del eje de los *Diferentes itinerarios* se halla el ensayo de **Biagio D'Angelo y Tiago Macini** sobre las categorías de análisis ideadas por Aby Warburg denominadas *Pathosformel* y *Nachleben*. Es interesante la consideración de ambos articulistas de cómo ambas rubricas de relaciones particulares se vieron enriquecidas durante la investigación arqueológica realizada por Warburg en 1895 durante su viaje a Estados Unidos con el objeto de analizar a los pueblos indígenas denominados Indios Pueblos en la zona periférica de Nuevo México. *Nachleben* indica la sobrevida de las imágenes por la que tienen la oportunidad de ritmar con el presente a partir de temporalidades anteriores en virtud de asumir el concepto de cultura como un todo, dentro del cual la visión artística resulta partícipe necesaria. Las obras son pues el depósito de un acervo de experiencia que resultan ser una condición de posibilidad de continuas lecturas hermenéuticas. Los pensadores Giorgio Agamben y Georges Didi Huberman se dedicaron en varios escritos a desentrañar esta categoría. El último completa el concepto al decir que la imagen es una huella, un surco del tiempo que ella quiso tocar y convoca pues a tiempos suplementarios y anacrónicos. De algún modo resulta “la ceniza mezclada, más o menos cálida, de una multitud de hogueras.” (2008)

El artículo de **Mariana Dicker y Javier Gil** también relacionado a la figura de Aby Warburg demuestra la vigencia de sus estudios para el análisis del lenguaje visual. Los dos articulistas desentrañan el concepto de archivo a partir del *Atlas Mnemosyne* de Warburg.

Destacan pues la importancia del desmontaje y remontaje para interrogar lo que la imagen muestra y sustrae al mismo tiempo. Un acercamiento y una distancia dialécticos y pendulares que permiten la disyunción necesaria para el análisis. Resulta importante su alusión a la necesidad de detener la mirada ante una imagen con el objeto de habilitar una comprensión sensible y conceptual para explorar más allá del posible encierro icónico referencial contemporáneo.

Tanto Vinciane Despret como Donna Haraway hablan de crear mundos que honren las maneras de habitar. Esta temática es abordada, desde una sensibilidad cercana, por **Camilo Páez Vanegas**. A partir de “lo animal” introduce la figura del Otro, siempre observada con recelo y desconfianza, hasta que se pueda “domesticar” a imagen y semejanza de los intereses consensuados por diferentes poderes. El concepto de antropoceno contribuyó, de algún modo, a que los humanos fuesen “geologizados” y a “humanizar” todo lo que habita en la Tierra, al comprender la necesidad de arribar a un alerta y cuidado en torno a la enorme fragilidad que todos los seres vivos están viviendo.

Por su parte, **Eduardo Russo** comienza su ensayo dedicado al cineasta Nicholas Ray con una frase de él, del que el extracto *textura de la vida* resulta una metonimia de lo que el lenguaje visual, analizado en los diferentes artículos de este Cuaderno, roza permanentemente en su relación con la existencia. Eduardo relata la experiencia llevada a cabo por Ray en la Harpur College cuya premisa era: “El cine es una forma de vida. No puedo enseñarles a hacer cine. Es algo que tiene que ser experimentado. Y estoy aquí para intentar darles esa experiencia.” Esta frase de Ray recuerda la siguiente de Lev Vygotsky “Cuanto más rica sea la experiencia humana, tanto mayor será el material del que dispone esa imaginación.” Russo destaca la propuesta de Ray de un entramado colectivo en el que lo experimental se traducía en experiencia. El cine en tanto régimen de experimentación de lo sensible se encontraba mediado por el acto creativo compartido por Ray con sus alumnos. Así la vivencia educativa se convertía en una heurística para el nacimiento de varios cineastas.

Bajo el eje *Descolonización: modificaciones desde la imagen*, **Laura Alejandra Flórez Portela** y **Ángela Liliana Dotor Robayo** se enfocan en una situación singular en la ciudad de Bogotá, en tanto formulación de experiencias emancipatorias que conciben modelos de subjetividad. Parten de una investigación etnográfica cualitativa de la vida cotidiana, de sus prácticas, interacciones y de la comunicación estética que las personas emplean para comprender y asir el mundo. Identifican en su estudio consumos basados en elementos y signos provenientes de la industrialización masiva de la cultura. Hacen hincapié también en aquellas producciones de arte popular, no hegemónico que da muestra de subjetividades singulares al impulsar un dinamismo social y una cierta potencia artístico-política. Es interesante detenerse en el reconocimiento de la aparición de un patrón visual en las veredas a partir de colores, texturas y desechos.

A su vez, **Alejandra Niedermaier** analiza diferentes casos que ilustran el impacto del Antropoceno/Capitaloceno como proyecto visual y, a la vez, denuncia el actuar humano sobre la naturaleza. El dominio sobre la naturaleza, como sentencia bíblica que se ha traducido en el deber ser de los centros de poder, ha transformado de manera radical el paisaje y ha creado un nuevo horizonte que ilustra el triunfo de la sociedad de consumo

sobre otras posibilidades de ser en la naturaleza. Así la frase de cajón “aprovechamiento y utilización de los recursos naturales” nos introduce en la terminología de una sociedad de la utilidad y la ganancia de una fuente supuestamente inagotable que beneficia más a unos que a otros. Los proyectos que trae a colación Alejandra, evidencian esta transacción injusta, no solamente entre pocos con poder y muchos en desventaja, sino entre la especie humana y la naturaleza.

Bajo este mismo eje se encuentra el recorrido que realiza **Lucy Soutter** por la fotografía moderna, posmoderna y actual (¿trasmoderna, metamoderna?) Su análisis incluye la mención a diferentes teóricos de la imagen y su influencia (trascendencia) en los estudiantes contemporáneos del lenguaje visual. Se detiene en las imágenes que tratan de resistir la dominación colonial capitalista, es decir aquellas que, desde la creación artística mantienen un gesto político (al abordar problemáticas relativas al cuerpo, memoria, género, migraciones, medio ambiente, entre otros). Aporta un panorama internacional de imágenes de las que se desprende la posibilidad de sacudir la realidad y agitar la representación al mostrar vívida y narrativamente la experiencia del mundo y habilitar un lugar abierto al acontecimiento. Además, el potencial de sentido de las fotografías se manifiesta tanto dentro como fuera de los circuitos artísticos: museo, bienales, ferias, galerías de arte pero también calle, activismos por medio de diferentes intervenciones. Así, la obra es percibida no sólo en su singularidad, sino en relación con la posición que ocupa en una teleología socio-política y cultural y debe ser comprendida no como un relato mimético sino como un relato simbólico y como un acto de resistencia. En la contemporaneidad se aprecia en la fotografía un reordenamiento de los géneros en los que habitualmente se manifestaba este lenguaje. Se produce así una traslación en la cual confluyen, conviven, se entremezclan los géneros del retrato, paisaje, documental, desnudo, naturaleza muerta y otros enraizados en la historia de la fotografía, por su apariencia y también como elemento facilitador para su comprensión. Los desplazamientos actuales conforman una estética *a la vez*, que da cuenta de una densa urdimbre, del roce, de la espesura y de la complejidad que, con diferentes grados de presencia, se insinúa en cada imagen.

Lucy se refiere también sobre los modos contemporáneos de presentación de la obra fotográfica: fotolibros, instalaciones, objetos, intervenciones urbanas, etc. El fotolibro resulta un fenómeno exhibitivo creciente. Nace del libro de artista como una obra de origen conceptual que, a través de un accionar pensado, aún en ocasiones la imagen y la palabra pero fundamentalmente una narrativa, un relato. El denominado “giro lingüístico” tuvo gran incidencia en la emergencia y el desarrollo del arte conceptual. Desde su concepción, el fotolibro alberga variables comunicacionales en el que se pueden observar pliegues y despliegues de sentido. Así, en su elaboración, hallamos operaciones simultáneas de plegar-desplegar, retroceder-avanzar en una propuesta narrativa.

Varias disquisiciones se pueden encontrar bajo el eje *Modulaciones pedagógicas/didácticas* y todas hacen hincapié en iniciativas de todo tipo para convocar la creación visual.

La propuesta de **Leandro Ibañez** se centra en la asistencia de un público joven (aún escolar) a los museos. Parte de la realización de un estudio realizado en el que se comprobó una merma en la afluencia de jóvenes y de adultos. A partir de una propuesta pedagógica

denominada *Ciudades para el futuro*, se desarrollaron dispositivos que buscaron acercar la colección de ambos museos al público, especialmente al escolar. Al respecto, cabe mencionar la siguiente frase de Elliot Eisner: “Las artes plantean a los estudiantes el reto de hablar de lo que han visto, les ofrecen oportunidades, licencias y estímulo para que usen el lenguaje sin someterse a las limitaciones de la descripción literal. Esta libertad les permite liberar sus emociones y su imaginación” (2004)

Por su parte, **Laura Pasotti** se preocupa por incentivar la creatividad en los alumnos dedicados a búsquedas estéticas. Parte del concepto de que el docente, como gestor cultural, puede convertirse en un actor esencial a la hora de desarrollar distintas competencias en el alumnado y por eso se detiene en la conversión de las teorías en herramientas creativas. Alerta principalmente en las acciones estereotipadas y repetitivas que las redes de visibilización contemporánea proponen. Recuerda de algún modo los conceptos de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt que comprendía que la Industria Cultural tiene la tendencia a transformarse en un conjunto de protocolos y convertirse así en profeta de lo existente, al propiciar un efímero culto por la celebridad. Justamente, Horkheimer, Löwenthal y Adorno consideraron que, a través de la industria, todo se convierte en un proceso repetible capaz de congelar modelos.

Muy entrelazadas entre sí (tal vez porque ambos comparten ser parte de sus tesis para convertirse en especialistas en capacitación en lenguajes visuales), el ensayo de **Leticia Sahagun** recalca, desde Boris Groys, la característica contemporánea de tornar todo en exhibición, es decir y, a partir de Guy Debord, en una espectacularización siempre cambiante para cumplir con el imperativo de la continua actualización. Continúa analizando los procesos creativos para detenerse en el montaje y el remontaje que abren sentidos plurales y ponen en movimiento formas y signos. Toma la noción de arte-vestigio de Jean Luc Nancy que de algún modo se entrelaza con la enumeración de argumentos de Georges Didi Huberman de que la imagen quema. Su justificación termina estableciendo que “quema aunque no sea sino ceniza: es una manera de declarar su esencial vocación por la supervivencia, por el a pesar de todo.”(2008). Leticia trabaja también el *espacio virtual* que, según Boris Groys, prefigura un espectador universal en virtud de que en el ámbito cultural se puede advertir una economía de mercado de productos simbólicos y de sensibilidades que operan sobre el imaginario colectivo internacional. Ya dentro del área de la transmisión pedagógica se ocupa de detallar algunos aspectos de una labor grupal en formato taller (como espacio de mayor apertura) y los diferentes alimentos que significan la ruptura de rutinas para el advenimiento de un clima de entusiasmo. Sahagun sugiere una serie de estrategias para apreciar, sentir el placer de contemplar o escuchar una obra e, incluso, repetir esa experiencia en diferentes formatos a los efectos de poder reconocer los múltiples caminos que estimulan la imaginación. Finaliza su escrito con la figura de la constelación. La constelación como una representación totalizadora de distintas experiencias y que, aplicada también a la imagen, une en un relámpago lo que ha sido con el presente y el devenir.

Juan Manuel Pérez realiza una detallada disquisición sobre la enseñanza en tiempos de alta tecnología digital. Cruza, a comienzos de su ensayo, unos dichos de Roland Barthes a una revista dedicada a la educación con una consideración de Ema Goldman. Aparecen

entonces la importancia de la literatura y de la historia para el desarrollo de un educando sensible y libre. El propio Barthes consideró que, paradójicamente la Historia y la Fotografía fueron inventadas en el mismo siglo y que ambas se entrelazan a pesar de que cada una sostiene temporalidades diferentes. El análisis puede comprenderse también como una unión de métodos positivos, donde el discurso intelectual se une al técnico primero y tecnológico después. Dando cuenta de voces apocalípticas, Pérez finaliza su estudio mencionando a la integrada de Doreen Ríos que señala el carácter performático de la web y rescata así su apertura para otorgar posibilidades de actuación.

Todos los artículos de este cuaderno amplían los horizontes en los que podemos hallar las actuales preocupaciones en torno al lenguaje visual, su derrotero entre el centro y la periferia y, finalmente, a la educación. Plantean alternativas de resistencia ante una visualidad hegemónica al proponer imágenes con sentidos críticos y poéticos. Por eso, y como ya es tradición, invitamos enfáticamente a su lectura.

Referencias bibliográficas:

Catalá Josep María (2021), *“El futuro de la imagen”*, Temas106-107, La Habana: publicación trimestral.

Didi Huberman Georges (2008), *“La imagen quema”* en AA.VV., La política de las imágenes, Santiago: Metales Pesados

Eisner Elliot (2004), *El arte y la creación de la mente*, Barcelona: Paidós

Abstract: This publication explores the different discourses of the image, its thematic paths, some of them from a decolonial perspective, including also different contemporary pedagogical/didactic concerns.

Keywords: Contemporary visuality - anachronic and thematic paths – didactics

Resumo: Este caderno aprofunda os diferentes discursos da imagem, os seus percursos temáticos, alguns numa perspectiva decolonial e também as diferentes modulações pedagógicas/didáticas contemporâneas.

Palavras chave: Visualidade contemporânea – caminhos anacrônicos e temáticos – didática

[Las traducciones de los abstracts fueron supervisadas por su autor]
