

Introducción. Repensar las relaciones entre imagen y memoria desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño

Miguel Jurado^(*)

Resumen: Partiendo de una aproximación interdisciplinaria, esta edición de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, producida en colaboración con el Cuerpo Académico de Comunicación y Estudio Interdisciplinario de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo junto al Cuerpo Académico de Imagen y Memoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambos equipos mexicanos miembros del Sistema Nacional de Investigadores, pretende analizar las múltiples relaciones que se establecen entre la memoria y la imagen en el campo cultural, social y político. Para eso, se proponen diversas miradas desde el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño. El cuaderno reúne nueve trabajos los que se organizan en cuatro campos temáticos principales: diseño, arte, cine y arquitectura. Estas áreas no constituyen categorías definitivas, muchos de los artículos publicados aquí no reconocen un encaillamiento tan estricto. Sin embargo, a fines organizativos hemos decidido agrupar las investigaciones a lo largo de esos cuatro ejes.

Palabras clave: Memoria - diseño - arquitectura - arte - comunicación - medios digitales - metaverso - patrimonio.

El presente número (199) de la publicación Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación: “Imagen y Memoria” se inscribe en la Línea de Investigación (6) Convergencia Pedagógica Digital, dirigida por el Instituto de Investigación en Diseño de la Universidad de Palermo y contiene los resultados del Proyecto de Investigación.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 18]

^(*) Arquitecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, investigador de la Universidad de Palermo, maestrando en Gestión de Diseño de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, Buenos Aires, Argentina.

Introducción

Este volumen de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo busca analizar las múltiples relaciones que establecen la memoria y la imagen en el campo cultural, social y político. Partiendo de una aproximación interdisciplinaria, esta publicación se ha propuesto exhibir esas conexiones que muchas veces permanecen invisibilizadas y se dan en el arte, la comunicación, la arquitectura y el diseño. En el último tiempo, la relación existente entre cultura y memoria se ha convertido en el foco de atención de las ciencias naturales, humanas y sociales, un proceso marcado por un fuerte sesgo conmemorativo que no sólo tiene carácter histórico, sino que también alcanza a una proyección social y política. Pero poco se ha dicho sobre las implicancias de la imagen, su papel y el protagonismo ejercido desde el campo cultural.

Así como en las primeras décadas del Siglo XX, la modernidad se caracterizó por su preocupación por el futuro, nuestro tiempo se destaca por su preocupación por el pasado no como un objeto de investigación o reverencia sino más bien como un territorio que es necesario rescatar porque se percibe como amenazado por el olvido, un lugar que requiere ser visitado, aún para reeditar el dolor más que el placer. La memoria es el vehículo privilegiado de un viaje que, como veremos, apunta más al presente que hacia atrás.

Investigadores como el historiador francés Henry Rousso o el filólogo alemán Andreas Huyssen aseguran que la sociedad occidental vive en el “tiempo de la memoria”, en una relación afectiva, sensible, incluso dolorosa, con el ayer. Es por eso que podemos afirmar que la contemporaneidad se caracteriza por instalar la memoria en el centro de los debates de la cultura.

Sin embargo, como señala el historiador francés Pierre Nora, la memoria no es una condición estática sino un proceso dinámico que se reelabora constantemente, no es la mera acción de recordar el pasado, es una forma de construir significado desde el presente (Nora, 2009).

En ese sentido, creemos que esta publicación y los artículos que contiene resultan oportunas porque el campo de las relaciones entre imagen y memoria aparece vacante a pesar de su importancia y actualidad. Pensamos que entender la manera en que las representaciones materiales e inmateriales construyen puentes con la memoria, la consolidan y valorizan no deja de ser un tema central más allá de sus implicancias políticas.

Queda claro que las relaciones entre imagen y memoria son múltiples y variadas. Por un lado, las imágenes juegan un papel importante en la construcción de la memoria colectiva y en la formación de la identidad cultural toda vez que puede evocar recuerdos y servir como herramientas para rememorar experiencias y eventos del pasado.

Por otro lado, es conocido el poder de manipulación de las imágenes debido al papel protagónico que le adjudica el observador como representación privilegiada de la realidad. Por caso, es sabido que el tipo de imágenes que se difunden a través de los medios de comunicación pueden moldear la forma en que los individuos y las sociedades recuerdan el pasado, construyen su identidad o perciben la realidad (Szir, 2004).

A la complejidad natural y multifacética de la conexión entre las imágenes y la memoria se le suma la irrupción de la cultura digital que expande las formas de construcción de la memoria a través de las redes sociales y el aluvión de imágenes fotográficas y videos que produce, un flujo que pueden servir tanto para construir y reforzar la memoria colectiva y la identidad cultural como para distorsionar y manipularla.

Por otro lado, en este renovado proceso de maridaje entre memoria e imagen, muchas veces el arte no deja de explorar los hechos de violencia institucionalizada o la segregación social resignificando las imágenes desde una nueva perspectiva ética. Esto se hace más evidente en la instalación de la memoria como el territorio de lucha por los derechos humanos, un área que ha abierto nuevas perspectivas para la imagen desde el arte y la arquitectura. Sin ir más lejos, los monumentos y espacios que rememoran la represión política y social hacen evidente que el recuerdo del pasado se realiza a través de imágenes que pueden o no hacer referencia directa a los hechos recordados pero que siempre tienen la capacidad de resignificar la historia y contribuir a una aproximación colectiva al dolor desde una nueva perspectiva que permite reconfigurar la identidad cultural colectiva (Alegría, Acevedo y Rojas, 2018).

En conclusión, la relación entre imágenes y memoria involucra procesos de codificación, almacenamiento y recuperación tanto individuales como colectivos que pueden ser activados o invisibilizados. En ese campo, las imágenes desempeñan un papel importante en la configuración de la manera en que los individuos y las sociedades recuerdan el pasado y construyen su identidad, y pueden servir como herramientas poderosas para la recuperación de la memoria, para conservarla o transformarla.

Para el abordaje de esta vigorosa temática, en la presente publicación, realizada en forma colaborativa entre la Universidades Autónoma del Estado de Hidalgo de México, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México y la Universidad de Palermo, Argentina, se explora un amplio espectro de soportes y formatos como el cine, la arquitectura, la tipografía, la fotografía, las performances, las instalaciones y las estrategias museísticas. En todos ellos, el relevamiento, análisis y visibilización de la memoria se realiza con reflexiones teóricas y por medio de casos de estudios.

Este Cuaderno se organiza en torno a cuatro temáticas principales: diseño, arte, cine y arquitectura. Estas no constituyen categorías definitivas, muchos de los trabajos publicados aquí no reconocen un encasillamiento tan estricto. Sin embargo, a los fines organizativos hemos decidido agrupar las investigaciones a lo largo de estos cuatro ejes.

En el campo del diseño, “La memoria del olvido”, artículo de Jorge Gaitto, se centra en la creación de la palabra escrita para arribar a la problemática de la tipografía. Franco Chimento, autor de “Una silla, una identidad: La silla de la playa Bristol de Mar del Plata”, aborda el origen y la significación relacionada con un asiento típico de la principal ciudad veraniega de Argentina. Por su parte, “La mirada performativa”, el artículo de Cecilia Vallina explica las características del Mapa de Marcas De Memoria de Rosario, un sistema digital y analógico que visibiliza las huellas de la represión en esa ciudad argentina.

En el campo del arte, el artículo de Natalia Aguerre, “‘Set Free Palomo’: una historia de nuestra memoria colectiva”, aborda el “arte correo” como reservorio de la memoria colec-

tiva después de haber sido ignorado por la crítica canónica. Enrique Longinotti, por su lado, en “Diseño: Señales en contextos de amnesia medial”, describe la experiencia “Caos en el Museo”, un proyecto multidisciplinar realizado en 2017 en Buenos Aires, Argentina, para reflexionar sobre experiencias que vinculan el diseño, el espacio público y el museo. En el mismo sentido, la investigación de María del Rosario Zavala, “Narrar desde las imágenes del arte: Mendoza 2001. Aportes y proyecciones desde los registros visuales”, apela a los registros visuales de “La mesa argentina” (Mendoza, Argentina), una instalación urbana y acción colectiva vinculada a la mega crisis que decantó en el estallido de diciembre de 2001 en Argentina.

En un campo intermedio entre el análisis de las prácticas sociales, la fotografía como objeto de estudio y la arquitectura, el artículo “El rol de las imágenes en la investigación de la memoria espacial cinematográfica”, de Laura Gómez Gauna, Pablo Tesoriere y Sonia Sasiain, aborda la experiencia cultural de ir al cine y de la historia de las salas cinematográficas de Buenos Aires, Argentina entre 1930 y 1960. Aitor Bolaños de Miguel, con su investigación “Fijar en ámbar el pasado: algunas reflexiones sobre la imagen, los traumas y los lugares de la memoria del Holocausto en el siglo XX”, también se remite al cine para analizar la manera en que las películas se dispusieron a representar el Holocausto.

Por último, en el capítulo de arquitectura, me permito presentarles “La resignificación del patrimonio arquitectónico para la construcción de una memoria urbana”, de mi autoría, un análisis del edificio de la Confitería del Molino (Buenos Aires, Argentina) para exhibir la manera en que los edificios patrimoniales de Buenos Aires son resignificados con el objetivo de alimentar una determinada memoria urbana.

En “La memoria del olvido”, la investigación de Jorge Gaitto (Universidad de Buenos Aires, Argentina), se apela a la distinción que hace Walter Benjamin entre memoria y recuerdo. La función de la memoria consistiría en proteger las impresiones del pasado mientras que el recuerdo apuntaría a su desmembración. La memoria es conservadora esencialmente, y el recuerdo en cambio es destructivo. A partir de esta distinción y de la afirmación de que la historia se escribe y la memoria se resguarda, el trabajo describe el derrotero del lenguaje escrito desde su invención como medio para comunicar pensamientos y sentimientos de una persona y de su cultura, registrar la historia y experiencias colectivas y preservarlas para las generaciones venidera.

Gaitto afirma que la escritura le permitió a la cultura humana tener la capacidad de proyectarse ya que, afirma, cuando la humanidad registra su presente connota la previsión del futuro. El artículo desarrolla la idea de que el lenguaje escrito encontró en la caligrafía un camino a la racionalización de las letras, que la imprenta de tipos móviles convirtió en una forma fija, repetible y a su vez la apertura a un campo infinito para la comunicación y arte, en el que la palabra se convierte en imagen que remite a otras imágenes cargadas de significados y significantes. Así, la tipografía se convierte en una parte de la conciencia colectiva, del pensamiento individual y de la memoria. Desde entonces, fue adquiriendo un rol cada vez más preponderante en la cultura. No sólo persigue belleza y legibilidad, también plantea distintas estrategias para saber, enseñar, recordar y atesorar en la memoria.

La investigación de Franco Chimento (Universidad Nacional de Mar del Plata, Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires y Universidad Nacional de La Plata, Argentina), “Una silla, una identidad: La silla de la playa Bristol de Mar del Plata” desentraña los orígenes y la significación que adquirió un asiento de mimbre de autor anónimo que llegó a caracterizar las playas de la principal ciudad balnearia de Argentina durante medio siglo.

El investigador examina los lazos históricos de la silla con la ciudad y su transformación en un objeto icónico, además de analizar la exposición “Me siento en Mardel”, que buscó reflexionar sobre la construcción de la identidad y el proceso de diseño alrededor de ese objeto.

De manera singular, “La mirada performativa”, el trabajo de Cecilia Vallina (Universidad Nacional de Rosario, Flacso e Instituto Latinoamericano de Museos, Argentina), muestra y explica las características del Mapa de Marcas De Memoria de Rosario y del Programa de Señalética de Mapa de Memoria, dos iniciativas de la Dirección General de Derechos Humanos y Memoria de Rosario en las que se desplegó una mirada que activa ciertas imágenes que habitan el espacio público. Ambos proyectos buscaron visibilizar las huellas políticas, sociales y culturales de las luchas por los derechos humanos y la memoria de Rosario, Argentina. A ese planteo en el territorio se sumó una herramienta digital y una señalética que integran y hacen accesibles visualmente los procesos de rememoración. La investigación se preocupa por la manera de construir una mirada que interpele a las imágenes y se deje interpelar por ellas, las haga visibles e integradas a un sistema lógico e inclusivo. Desde un principio, el artículo se muestra consciente de la capacidad de agencia de las imágenes. Es decir, su poder de construir normas sociales y culturales, desafiar ideologías y estructuras del poder dominante y crear significados que pueden superar el contexto original. A partir de este reconocimiento, Vallina se propone indagar sobre las herramientas teóricas que permitan la construcción de una mirada que cuestione las normas no escritas de lo visible y establezca un modo mutante de interpretarlo y condicionarlo en su papel de dador de sentido, para abrir el paso a una relectura ética de la realidad. Natalia Aguerre (Universidad Nacional de La Plata, Argentina), en su trabajo “Set Free Palomo’: una historia de nuestra memoria colectiva”, muestra cómo el “arte correo” se convirtió en un dispositivo de la memoria colectiva al ser rescatado del olvido después del regreso a la democracia en Argentina. La investigación parte del carácter subversivo de esa práctica artística realizada a través del medio postal durante las décadas del ‘70 y ‘80 para mostrar las iniciativas de visibilización realizadas mediante la sistematización de los archivos personales de los “artecorreístas”. La investigación exhibe con justeza que, si bien esta experiencia artística fue marginada por los cánones del arte y por la ciencia historiográfica, la singular red de comunicación entre distintos artistas latinoamericanos no solo cuenta con la potente actitud de denuncia de las condiciones dictatoriales impuestas por los regímenes totalitarios latinoamericanos, sino que se constituye en una expresión artística sobresaliente. Para la autora, el arte comparte con la historia y la memoria la cualidad de hacer presente la heterogeneidad del tiempo incidiendo sobre la vida individual o colectiva.

La investigación de Enrique Longinotti (Universidad de Buenos Aires, Argentina) coincide con Vallina en que las imágenes activan espacios psicológicos, sociales, religiosos y detentan un poder de agencia difícil de disipar, incluso desde la mirada crítica contemporánea. En “Diseño: Señales en contextos de amnesia medial”, el autor afirma que la imagen es sitio de la memoria y postula un vínculo físico y simbólico entre la preservación de la presencia mental, afectiva, política de un objeto o de un evento y su señalamiento a través de la imagen. En su trabajo, expone la experiencia “Caos en el Museo”. Infiltrar el tejido urbano, un proyecto multidisciplinar, realizado en 2017 en Buenos Aires, Argentina, y organizado por Teoría y Práctica de las Artes (Argentina), la University of California Davis (EE.UU.), la Central Saint Martins, UAL (Reino Unido) y The George Washington University (EE.UU.). El evento buscaba reflexionar, difundir y trabajar sobre experiencias que vinculan el diseño, el espacio público y el museo. Longinotti aprovecha la experiencia para investigar qué es lo que hace hoy que una imagen sea memorable, cómo puede hacerlos recordar algo y cómo el diseño puede orientar el poder evocador de las imágenes. En el camino a averiguar qué nos demandan las imágenes y por qué aparecen amenazantes cuando, tal vez, están experimentando una creciente debilidad semántica e ideológica, Longinotti recorre la historia de las representaciones gráficas desde Grecia y Roma, pasando por la invención de los tipos móviles hasta la configuración del diseño como brazo ejecutor y manipulador de la apariencia. En este punto se pregunta si se puede pensar en un diseño de la memoria. Por último, el autor aborda el papel de las plataformas mediales, audiovisuales, digitales, virtuales y metaversos que sacuden la realidad y hacen de las imágenes su valor sobresaliente.

El trabajo de María del Rosario Zavala (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), “Narrar desde las imágenes del arte: Mendoza 2001. Aportes y proyecciones desde los registros visuales”, considera las distintas temporalidades en las que operan los registros visuales y la manera en que se instalan en la memoria, en el espacio entre lo hecho y lo recordado. La investigación apela a los registros visuales de “La mesa argentina” (Mendoza, Argentina), una instalación urbana y acción colectiva vinculada a la mega crisis que decantó en el estallido de diciembre de 2001 en Argentina. A partir de este objeto de estudio se instala una pesquisa sobre el pasado reciente y las imágenes del arte mendocino. La instalación estudiada se aborda con un enfoque transdisciplinar entre las ciencias sociales y los estudios visuales para entender interpretar la correlación entre las imágenes del arte y las significaciones que adquiere la postdictadura, a través de los registros documentales, desde las nociones arte-archivo e imagen-documento. El proceso se conduce entre el análisis documental y la entrevista con imágenes (foto-elicitación) de participantes del mundo del arte local. El trabajo afirma que las imágenes del arte son el disparador de múltiples interpretaciones sujetas a las elecciones que llevaron a su creación, un proceso que habilita nuevas significaciones.

En ese contexto, la investigadora se pregunta qué ocurre si en vez de indagar sobre la obra, lo hacemos con ella, qué posibilidades de reflexión social hay en las imágenes del arte y qué narraciones de la crisis ofrecen los registros de esta intervención artística respecto del proceso de postdictadura.

El artículo de Laura Gómez Gauna (Universidad de Buenos Aires, Argentina), Pablo Tesoriere (Universidad del Cine, Universidad de Buenos Aires, Universidad Nacional de La Plata, Universidad Nacional de Quilmes y Universidades Nacional de San Martín, Argentina) y Sonia Sasiain (Universidad de Buenos Aires y Universidad Torcuato Di Tella, Argentina), titulado “El rol de las imágenes en la investigación de la memoria espacial cinematográfica”, aborda el tema de la imagen y de la memoria a través de la experiencia de ir al cine durante el período clásico (1930- 1960) y de la historia de las salas cinematográficas de Buenos Aires, Argentina. La investigación explora la posibilidad de reconstruir las conexiones de aquella memoria espacial mediante imágenes, actuales e históricas (fotografías, dibujos, mapas) y entrevistas a espectadores de aquella época con el fin confeso de indagar en los vínculos emocionales de los sujetos con la memoria individual y colectiva. La búsqueda que recorre toda la investigación es la de encontrar las tensiones ocultas en las memorias cinematográficas colectivas de Buenos Aires. Del mismo modo que indaga cómo el cine, el medio masivo de comunicación más importante de ese período de tiempo, la investigación lo hace para descubrir si la práctica de asistir a las salas cinematográficas en las primeras décadas del siglo XX le permitió crear comunidad e identidad a los distintos sectores de la población de Buenos Aires.

“Fijar en ámbar el pasado’: algunas reflexiones sobre la imagen, los traumas y los lugares de la memoria del Holocausto en el siglo XX”, el texto de Aitor Bolaños de Miguel (Universidad Complutense de Madrid, España y Universidad Nacional de Educación a Distancia, Madrid, España), analiza distintos intentos del cine para representar el Holocausto, entendido como un acontecimiento fundamental para la reelaboración de la identidad histórica y cultural de Occidente. De Miguel aprovecha la famosa Historikerstreit (Disputa de los historiadores), que hace unas décadas se preguntaba sobre la singularidad de la Shoah como para ser abordada en forma diferenciada a otros acontecimientos traumáticos, para resaltar los diversos intentos literarios, sociológicos, historiográficos, cinematográficos, artísticos, testimoniales que se esforzaron por comprenderla, representarla y darle significado. El investigador español explora los lugares destinados a la memoria y la conmemoración del pasado, espacios físicos concretos llenos de valores simbólicos donde cohabitan la historia y el recuerdo colectivo de una comunidad. De la apariencia que brindan esos lugares como primera expresión de la imagen, De Miguel salta a los lugares visuales de la memoria, como el cine en donde la imagen se convierte en representación y conmemoración del pasado. Seguidamente, la investigación desmenuza algunas de las obras filmicas más recordadas sobre el tema y su capacidad de hacer vívido el Holocausto.

Por último, en “La resignificación del patrimonio arquitectónico para la construcción de una memoria urbana”, trabajo de Miguel Jurado (Universidad de Buenos Aires, Argentina), se analiza la manera en que los edificios preservados del pasado de Buenos Aires experimentan una resignificación orientada a satisfacer nuevas necesidades sociales y culturales de una memoria urbana. En esta exploración se recurre al edificio de la Confeitería del Molino (Buenos Aires, Argentina) como caso de estudio entendiendo que su arquitectura, diseño, estilo y construcción exhiben con claridad la manera en que la significación original y sus mensajes se transformaron con el transcurso del tiempo. El artículo

establece que esa mutación fue impulsada por el cambio en las condiciones de producción de sentido que opera en la realidad argentina desde la década de 1990, lo que desembocó en la necesidad de la construcción de una memoria urbana basada en la arquitectura de la alta burguesía porteña de fines del siglo XIX y principios del XX, proceso que hizo del patrimonio arquitectónico un fetiche identitario y nostálgico a la vez.

Bibliografía

- Alegría Licuime, L.; Acevedo Méndez, P. y Rojas Sancristoful, C (2018), Patrimonio cultural y memoria: El giro social de la memoria. *Revista Austral de Ciencias Sociales*, núm. 34, p. 21-35. Universidad Austral de Chile.
- Huyssen, A. (1995). *Twilight Memories. Marking Time in Culture of Amnesia*. Routle.
- Nora, Pierre (2009). *Les lieux de mémoire*. Lom Ediciones. Santiago de Chile.
- Rouso, H. (2012). Para una historia de la memoria colectiva: El post-Vichy. *Revista: Aletheia*. Maestría en Historia y Memoria, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata.
- Szir, S. (2004) Memoria colectiva y mensaje visual masivo. Experiencia cultural y fotografía en Caras y Caretas. *VI Jornadas de Estudios e Investigaciones, Artes Visuales y Música, Instituto de Teoría e Historia del Arte "Julio E. Payró"* Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Libro electrónico. ISSN: 1515-2685

Abstract: This issue of Cuadernos of the Center for Design and Communication Studies of the University of Palermo had been produced in collaboration with the Academic Body of Communication and Interdisciplinary Study of the Autonomous University of the State of Hidalgo with the Academic Body of Image and Memory of the Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, both Mexican teams are members of the National System of Researchers of Mexico.

This issue aims to analyze the multiple relationships established between memory and image in the cultural, social, and political fields from an interdisciplinary approach. For this, several perspectives are proposed from art, communication, architecture and design. This publication brings together nine works which are organized into four main thematic fields: design, art, cinema and architecture. These areas do not constitute definite categories, many of the articles published here do not recognize such a strict classification. Nevertheless, for organizational purposes we have decided to group the investigations along these four axes.

Keywords: Memory - design - architecture - art - communication - digital media - heritage.

Resumo: Partindo de uma abordagem interdisciplinar, esta edição de Cuadernos del Centro de Estudios en Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, produzida em colaboração com o Corpo Acadêmico de Comunicação e Estudo Interdisciplinar da Universidade Autónoma do Estado de Hidalgo junto com o Corpo Acadêmico de Imagem e Memória da Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, ambas equipes mexicanas integrantes do Sistema Nacional de Pesquisadores, tem como objetivo analisar as múltiplas relações que se estabelecem entre memória e imagem nos campos cultural, social e político. Para isso, propõem-se várias perspectivas desde a arte, a comunicação, a arquitetura e o design. O caderno reúne nove obras organizadas em quatro grandes áreas temáticas: design, arte, cinema e arquitetura. Estas áreas não constituem categorias definitivas, muitos dos artigos aqui publicados não reconhecem uma classificação tão rigorosa. No entanto, para fins organizacionais, decidimos agrupar as investigações nesses quatro eixos.

Palavras chave: Memória - design - arquitetura - arte - comunicação - meios digitais - metaverso - património.

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