

IV Encuentro Internacional de Estudios Visuales Latinoamericanos
Imaginar América Latina: pasado y presente de los Estudios Visuales

Cuarta sección. Desde tierra de nadie.

Modera: Mtra. Claudia Gordillo (UFPR)

“Entre lo visible y lo invisible: la mirada espectral como herramienta conceptual y metodológica en el análisis de la imagen”.

Mtra. Andrea Ancira (investigadora externa del Centro de la Imagen)

Localizados en el campo ambivalente entre la vida y la muerte, los fantasmas siempre han inspirado fascinación cultural y estética así como reflexiones teóricas, filosóficas y teológicas. En esta ponencia se planteará la “espectralidad” como una herramienta conceptual y metodológica que permite comprender la representación espectral en la imagen no como una representación misteriosa, etérea, ni como una representación de una manifestación sobrenatural que es necesario colocar en “otro” lugar para restaurar el orden, sino como aquello que puede revelar aspectos esenciales sobre nuestra cultura visual contemporánea.

Pensar la mirada espectral es pensar en una de las posibles formas en las que un vocabulario simbólico y una sensibilidad espectral han penetrado y pautado el modo en cómo vemos, imaginamos y narramos nuestra experiencia cotidiana. La pertinencia que tienen las figuras del fantasma, el espectro y la espectralidad en el análisis de la imagen radica en la ambigüedad constitutiva de su significado. La equivocidad del espectro, su significación defectuosa, lábil, evasiva, elusiva o diferida resulta ser un llamado a ver lo invisible en la imagen, a ver aquello que, a primera vista, no se puede ver. A prepararnos a ver la invisibilidad, a ver sin ver y por consiguiente a pensar la invisible visibilidad de la imagen sin imagen. Si no se reconoce dicha invisibilidad, entonces la representación de la cosa, inmediatamente percibida, sigue siendo lo que no es, una simple representación que se juzga trivial y demasiado evidente.

¿Qué nos puede decir el lenguaje de las imágenes sobre la espectralidad que subyace en la configuración del espacio y la vida cotidiana en la actualidad?; ¿Es posible identificar huellas de dichos procesos y sus efectos en la producción de imágenes en América Latina?; ¿Cuál es la relación entre la producción espectral de la mirada y los procesos económico-políticos de la sociedad contemporánea? A la luz de esta categoría se analizará “Subsuelo”, una serie de imágenes producidas por el artista mexicano Juan-Pablo Villegas en 2011.

“Mover montañas o impugnarlas. Alegorías de la Modernidad en *When Faith Moves Mountains*, de Francis Alÿs, y *Fitzcarraldo*, de Werner Herzog”.

Dr. Miguel Errazu (investigador independiente)

El trabajo artístico *When Faith Moves Mountains* (Francis Alÿs, 2002) y la película *Fitzcarraldo* (Werner Herzog, 1982) giran en torno a una acción de eficacia imposible como metáfora o comentario sobre las tensiones que ha atravesado históricamente el proyecto de la Modernidad en contacto con América Latina: si en *Faith*, se trata de desplazar infinitesimalmente una montaña de arena en las afueras de Lima, *Fitzcarraldo* gira en torno al desplazamiento de un barco a través de una montaña en plena selva amazónica de Perú. Sin embargo, el carácter mítico que emana de estas acciones se explicita de maneras radicalmente diferentes al ser trasladado al espacio de la fábula: si *Faith* quiere ser recordada como un momento contingente de acción y experiencia colectiva que apunta a una posibilidad emancipatoria, el acto poético de *Fitzcarraldo* se presenta como el proyecto imposible de un solo hombre destinado a “conquistar lo inútil”. Ambas obras construyen una relación de permanente inestabilidad entre el motivo alegórico y la documentación de un (verdadero y penoso) trabajo humano, y ambas llevan al límite la identificación entre las

condiciones de producción y la fábula misma que se proponen construir. Puestas la una al lado de la otra, como en una sala de montaje, cuestiones relativas a la naturaleza del acto poético, la figurabilidad, la estructura alegórica y la dimensión política del arte despliegan un campo de fricciones especialmente relevante para entender los problemas que deben afrontar las prácticas artísticas contemporáneas de corte participativo o colaborativo, confrontadas con el cine como forma cultural y social de producción.

“7 Cajas e algumas notas sobre fronteiras”.

Dra. Alice Martins (UFG)

En este trabajo, que es parte del proyecto de investigación Otros hacedores de cine (FAPEG, CNPq), se formulan algunas preguntas acerca de la noción de frontera en las discusiones respecto a la cultura contemporánea y los estudios visuales en el contexto de América Latina, tomando como punto de partida la película paraguaya 7 Cajas, realizada por Juan Carlos Maneglia y Tana Schémbori, en 2012.

“El problema de una ‘mirada latinoamericana’ en la sociedad del espectáculo”

Lic. Eva Fernández (UAQ)

La pretensión de este ensayo es problematizar sobre algunos aspectos que intervienen en la constitución de una mirada propiamente latinoamericana -si es que la hay-. Se busca mencionar algunas categorías e ideas que han podido ser cruciales para entender tal mirada y, sobre todo, recurrir a pensadores, historiadores, filósofos, sociólogos, que teorizan desde el propio seno latinoamericano. En primer lugar y a partir de dos referencias históricas, civilización mesoamericana antes de la conquista y el encuentro de dos mundos, se intentará plantear si existe una mirada propia del hombre latinoamericano. En segundo lugar se contextualizará la sociedad del espectáculo como espacio de asentamiento y reafirmación de una mirada extendida desde el encuentro de dos mundos y vigente en la actualidad.