

Artefacto Visual

Revista de Estudios Visuales Latinoamericanos

Dossier

Visualidades y miradas por venir (II)

Coordinado por

Afra Citlalli Mejía
Claudia Solanlle Gordillo Aldana
Susana Rodríguez



Editorial Dossier

Visualidades y miradas por venir (Parte 2)

Claudia Solanlle Gordillo Aldana

Fundación Universitaria Los Libertadores y Corporación, Universidad Minuto de Dios
Colombia

claudia.gordilloa@gmail.com

Afra Citlalli Mejía Lara

Universidad de Guadalajara, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y Universitat Oberta de Catalunya
México/ España

afra.mejia@academicos.udg.mx

Este número corresponde a la segunda y última entrega de los artículos que se derivaron de trabajos que hicieron parte del VII Congreso de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos *Visualidades y Miradas por venir*, evento organizado por la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos, el Centro Queretano de la Imagen y el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Universidad Autónoma de Querétaro en Santiago de Querétaro (México) en septiembre de 2023. En ese sentido, este número es la continuación de la discusión de los Estudios visuales en tres aristas: los acontecimientos imprevistos –la vida en riesgo–, la acción concreta –políticas, resistencias y construcciones– y las situaciones que son insoslayables y debemos atender –las utopías e imaginarios–. Temas que nos ha invitado a una producción intelectual prolífica que hemos organizado en dos entregas: la parte uno (Vol. 8, No 14, junio de 2024) con nueve artículos; y esta, la parte dos (Vol. 8, No 15, diciembre 2024) con 13 artículos. Un total de 22 artículos derivados de dicho Congreso, lo que nos permite entender el interés por las visualidades y las formas de mirar en una América Latina convulsa.

Este número de *Artefacto Visual* nos invita a recorrer imágenes y textos articulados en cuatro ejes: lo histórico, el paisaje, la contravisualidad y las metodologías y prácticas, que nos adentran en mundos *otros* donde la imagen es tensionada con otras materialidades narrativas como prensa, publicidad, informes técnicos, literatura, dibujo, danza, entre otros, como una forma de subvertir su lugar original de

producción y circulación para resignificar y vitalizar las lecturas e interpretaciones en el presente, una forma de presencialidad de la historia (Didi-Huberman, 2018). En ese orden, el primer bloque de artículos organizados por el eje de historia e imaginarios, nos permite recabar en la construcción de imaginarios dominantes a través de la pintura de los siglos XV y XX en Francia, Colombia y México que indagan por la visibilidad de los problemas sociales en representaciones de mujeres, la etnicidad y la ciudadanía activa. Seguido por las representaciones fotográficas de una revolución casi innombrable, la Rebelión orozquista de 1912 en Chihuahua. El artículo de Felipe da Silva Corrêa, “Das paredes do palácio às caixas de rapé: a circulação dos retratos das filhas de Luís XV na metade do século XVIII” discute la producción y circulación de imágenes en diversos formatos como miniaturas y retratos de las hijas adultas solteras de Luis XV y Maria Leszczyńska quienes impactaron la historia del Antiguo Régimen en Francia.

En el artículo “Los hilos de la historia de Cartagena de Indias a través de la obra de Cecilia Porras: etnicidad, género y sociedad” Albertina Cavadia analiza dos pinturas de la artista plástica colombiana Cecilia Porras, producidas entre 1960 y 1965 que exploran tempranamente cuestiones étnicas, las luchas sociales y la participación de la mujer en aquella época. Las dos pinturas son colisionadas (Didi-Huberman, 2016) con materiales de otras proveniencias narrativas como: prensa, reportes administrativos, actas de reuniones, correspondencia personal y entrevistas.

El trabajo “La reconfiguración del imaginario sobre mexicanidad: el arte mural contemporáneo como agente de visibilización de problemáticas sociales” escrito por Rozenn Le Mur examina, desde el Análisis Crítico de Discurso (ACD), cómo los muralistas mexicanos construyen un imaginario sobre la mexicanidad, visibilizan problemáticas sociales, ambientales y políticas para fomentar la idea de una ciudadanía activa.

Finalmente, el trabajo “Rebelión y amnistía. Fotografías y representación en la Revolución de 1912” de Jorge Meléndez Fernández analiza las fotografías de la Rebelión orozquista de 1912 en Chihuahua, al tensionarlas con prensa diaria, revistas ilustradas y libros que permite la contextualización, comparación y análisis para visibilizar estrategias de comunicación visual y editorial que buscaba el *status quo* del poder.

El segundo bloque está articulado por la idea y configuración de paisajes, entendido como la intervención y producción de una naturaleza dominada por el hombre, y la cual resignifica los espacios; un artículo explora lo rural en Argentina y, el otro, lo urbano en México. En ambos es el hombre, la tecnología, la modernidad, la dominación discursiva las que llevan la batuta de la discusión teórica en el análisis de fotografías. El texto “Fotografía e imaginarios en torno de balnearios montañoses de Mendoza, Argentina, activados por la Revista Mensual BAP (1917-1918)” es un artículo de Pablo Bianchi, donde analiza, a partir de la fotografía histórica, una nueva

mirada en torno a la cordillera de Mendoza, Argentina, centrada en prácticas sociales de ocio y veraneo instauradas por la modernización tecnológica en Argentina, desde fines del siglo XIX, que conlleva a la idea de mundo “moderno y civilizado” que privilegiaba la idea de disfrute estético en el ámbito montaños.

En el artículo, “Pintas contra la gentrificación: los palimpsestos de Xoco” de Elke Köppen y Mauricio Sánchez Menchero, se analiza la supervivencia o la desaparición de las pintas urbanas de un barrio del sur de la Ciudad de México, desde la visualidad, concebida como la visión que se establece desde el poder, el cual impone una mirada sobre la realidad y limita el derecho a mirar, en este caso relacionada al ocultamiento del proceso de urbanización salvaje y gentrificación de esta zona, así como la contravisualidad, como una cierta resistencia a esta imposición o censura.

El tercer bloque de artículos está organizado por el concepto contravisualidades y violencia, entendiéndose como una forma de transformar la realidad al confrontar las imágenes que han sustentado históricamente el poder (Mitchell, 2003), de esta forma los artículos dan visibilidad a aquellos sujetos y sujetas que han sido no narrados, no mostrados, no incluidos en la escena del México contemporáneo, tales como las mujeres indígenas, los travestis y mujeres víctimas de la violencia del narcotráfico. En este bloque se privilegia la imagen en movimiento como lugar narrativo de ese México actual. Es así como en el trabajo de María Luisa Camargo Campoy “Espacios de resistencia. Mujeres indígenas como creadoras audiovisuales. Hacia una utopía de la auto-representación antirracista” se analizan las tensiones sobre las representaciones hegemónicas, el despojo visual y la auto-representación de las mujeres indígenas en el cine de ficción por parte de diversas creadoras audiovisuales.

El artículo “Nuevas visualidades trans: del archivo y la memoria a la monstruación del cuerpo” escrito por Omara Corona Ramírez presenta una reflexión sobre el proyecto Archivo Memoria Trans México (AMTM), así como la obra gráfica de algunas artistas visuales contemporáneas como como nuevas visualidades que dan cuenta de la emergencia sociocultural y política de los cuerpos trans.

En el último trabajo de este bloque “Imágenes de la violencia y violencia de la imagen. Una crítica a la constitución de lo sensible a partir de la producción de imágenes en La Civil de Teodora Mihai” de Jorge Morales González, se analiza la película La Civil de Teodora Mihai en la que se aborda la historia de una madre mexicana en busca de su hija secuestrada por la delincuencia organizada y se analiza la dificultad por representar a la violencia en la ficción y el peligro de generar imágenes intolerables y de espectáculo desde el pensamiento de Jacques Rancière.

El cuarto bloque se dedica a pensar las metodologías y prácticas que las y los académicos usan para abrir, rasgar (Didi-Huberman, 2010) y agrietar (Walsh, 2016) en términos decoloniales las imágenes, instando por traer otras materialidades,

conocimientos y saberes que nos permite entablar relaciones con lo representacional e iconográfico. Así pues se apuesta por una lectura que vincula el cuerpo, las emociones, la literatura, el dibujo, la música y donde la imagen tiene un lugar de partida, se transita por ella y se produce como parte del resultado. Es así como el artículo “Oficios de Cuidado: Tránsitos, Presencias y Resistencias en Procesos de Creación” los autores Juliana Atuesta Ortiz, Arnulfo Pardo Ravagli, Mónica Marcell Romero Sánchez reflexionan sobre su propio quehacer como docentes de artes visuales y escénicas, como oficios de cuidado, en un contexto post pandémico, donde se ponen en juego los cuerpos, las emociones y su complejidad.

Ana Cristina Pansera de Araujo plantea en su artículo “El uso de la performance artística en la producción y activación de archivos como estrategia para una investigación decolonial” una forma del hacer investigativo que se articula con el performance como lugar de producción de un archivo. La apuesta es la creación de un archivo decolonial que rescate prácticas orales y gestuales de transmisión de conocimientos de los sujetos investigados.

Ana Carou en el artículo “Hacia una práctica antinormativa: huellas de una poética visual feminista en la enseñanza de la lengua y la literatura” reflexiona sobre la fotografía como herramienta didáctica en una clase de literatura con estudiantes de secundaria que buscaba revelar y tensionar el mandato de la belleza hegemónica sobre las mujeres y los cuerpos feminizados, mediante una metodología verbovisual que entra en las imágenes en su potencia para construir una forma de la mirada.

Cierra este bloque el artículo “E por falar em memória: análise do acervo de animação da cinemateca de São Paulo enquanto registro de seu tempo” de los autores Elisangela Lobo Schirigatti y Bruno Azzani donde se discute categorías de catalogación de obras animadas en la Cinemateca Brasileira ubicada en São Paulo, donde uno de sus hallazgos es que el archivo carece de indexadores no heteronormativos a lo largo del tiempo. Dicha discusión se tensiona con artículos académicos que fueron buscados con metodologías de bibliometría.

Además del dossier en la sección Tribuna Abierta dedicada a temáticas libres, se incluye el texto de María Antonieta Emparán Fernández, “Using Geometric Analysis to Challenge Colonial Perspectives: Understanding Maṛīnid Zillīj Patterns through Multidisciplinary Insights” que apuesta por análisis decoloniales y geométricos para superar categorías colonialistas y orientalistas del arte geométrico islámico que requiere la comprensión de cada patrón en su contexto cultural y simbólico original. En la sección Reseñas, se incluyen dos textos. En el primero, titulado “Materialidad, cuerpo y escritura: análisis de cinco casos canónicos”, María Fernanda Piderit reseña el texto de Megumi Andrade Kobayashi titulado “Otras escrituras. Gestos, movimiento e inscripciones en el arte y la poesía contemporáneos” de 2024, en el cual se aborda el análisis de obras canónicas de poesía visual o de literatura expandida de la segunda mitad del siglo XX, las cuales la autora prefiere pensarlas,

como “otras escrituras”. La segunda reseña titulada “Poesía en expansión. La experiencia de un abordaje crítico”, en la cual Catalina Acosta Díaz, da cuenta del texto de 2024, “Poesía en expansión. Prácticas literarias experimentales en Chile de 2000-2020”, en donde el autor, Fernando Pérez Villalón, da cuenta de la dimensión visual de la poesía, así como la revitalización del ejercicio crítico de la práctica artística, y su capacidad de cuestionarse su propio hacer.

Finalmente en la sección Lo visto y lo oído, Melina Jean Jean en su texto “Manifestaciones visuales y públicas de la impugnación a las políticas de Memoria, Verdad y Justicia: ataques a memoriales en Argentina” destaca la manifestación del terror en los espacios públicos y sugiere métodos para analizarlo e interpretarlo, donde las acciones directas e intencionales tienen como objetivo destruir lugares de la memoria o modificar sus significados originales. Así, memoriales, como monumentos, monolitos, esculturas y murales, han formado un telón de fondo para la represión violenta y el reconocimiento de pertenencias locales e institucionales. Lo que se propone es un registro iconoclasta con tácticas, colores y materiales utilizados para crear contraste y enfatizar la naturaleza subrepticia de este tipo de intervenciones violentas sobre los memoriales en Argentina.

Con este número cerramos la entrega de los artículos presentes en el VII Congreso de la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos *Visualidades y Miradas por venir* que en esta ocasión nos ha invitado a transitar por diversas materialidades de imágenes y regímenes de la historia e imaginarios, la configuración de paisajes, las contravisualidades y violencias y las metodologías y prácticas, que dan cuenta de inquietudes diversas sobre la cultura visual Latinoamericana que van desde registros en pintura, fotografía, video hasta el performance, la literatura, el dibujo y otras formas de producción de imágenes que terminan tensionándose entre la hegemonía de lo visual y las miradas contrahegemónicas. De esta manera, les invitamos a una lectura que busca agrietar los imaginarios que se han mantenido sobre la producción, circulación y consumo de imágenes en América Latina.

Referencias

- Didi-Huberman, G. (2010). *Ante la imagen: pregunta formulada a los fines de una historia del arte* (Vol. 9). Cendeac.
- Didi-Huberman, G., Chéroux, C., & Arnaldo, J. (2018). *Cuando las imágenes tocan lo real*. Madrid: Círculo de Bellas Artes.
- Mitchell, W.J. T. (2003). Mostrando el ver: Una crítica de la cultura visual. *Estudios Visuales*, 1, 17-40.
- Walsh, C. (2016). Gritos, grietas y siembras de vida: Entretejerer de lo pedagógico y lo decolonial. *Pedagogías decoloniales Prácticas insurgentes de resistir*, 17.