

El trabajo de mirar

UNIVERSIDAD NACIONAL DE QUILMES

Rector
Alfredo Alfonso

Vicerrectora
Alejandra Zinni

El trabajo de mirar

Saberes, prácticas y abordajes críticos de las imágenes

Paula Bertúa

Con la colaboración de Adrián Cangí,
Cynthia Francica, Gabriel Inzaurrealde,
Alejandro León Cannock

Bernal, 2023

Colección Textos y lecturas en ciencias sociales
Dirigida por Margarita Pierini

Bertúa, Paula
El trabajo de mirar: saberes, prácticas y abordajes críticos de las imágenes / Paula Bertúa; contribuciones de Cynthia Francica; Gabriel Inzaurrealde; Alejandro León Cannock. - 1a ed - Bernal: Universidad Nacional de Quilmes, 2023.
316 p.; 20 x 15 cm. - (Textos y lecturas en ciencias sociales)

ISBN 978-987-558-807-3

1. Comunicación Visual. 2. Imágenes. 3. Estudios Culturales.
I. Francica, Cynthia, colab. II. Inzaurrealde, Gabriel, colab. III. Cannock, Alejandro León, colab. IV. Título.
CDD 306

Imágenes de tapa: fotografías de Rosana Simonassi
(tomadas de *Mácula*, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2022)

© Paula Bertúa, 2023

© Universidad Nacional de Quilmes, 2023

Universidad Nacional de Quilmes

Roque Sáenz Peña 352

(B1876BXD) Bernal, Provincia de Buenos Aires

República Argentina

ediciones.unq.edu.ar

editorial@unq.edu.ar

ISBN: 978-987-558-807-3

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina

Índice

Trabajos impensados, por Margarita Pierini	9
Presentación.	11
Capítulo 1. Pensar las imágenes	17
La invisibilidad de lo visual	18
Testimonios sensibles	20
Variedades de imágenes, puntos de vista, puestas en escena	27
Foro de discusión 1	31
Capítulo 2. ¿Qué pueden las imágenes?	49
Una cosmología de las imágenes más allá de lo humano.	50
La vida de las imágenes	55
Foro de discusión 2	61
Capítulo 3. Imagen y representación	75
Regímenes de visualidad: el lenguaje y el mundo	76
La representación presentada y representada	78
Imagen y texto, imagen/texto y representaciones- <i>in-between</i>	87
Foro de discusión 3	91
Capítulo 4. La imagen y su entramado formal, histórico y estético-político.	113
La imagen dialéctica: la imagen como forma de pensamiento.	114
<i>Pathosformel</i> : la imagen como fórmula de sentimiento.	119
La imagen síntoma: historia, anacronismo y tiempo de las imágenes	124
Foro de discusión 4	127
Capítulo 5. Imágenes de lo inimaginable	147
Gérard Wajcman: la imagen-velo y los límites de la representación	148
Lo real y la vanguardia de finales de siglo	150

Georges Didi-Huberman: la imagen-jirón y el llamado a la imaginación	153
Lo infotografiable: puesta en foco y fuera de campo de la imagen fotográfica.	156
“Líneas de fuga”, por Gabriel Inzaurrealde	162
Capítulo 6. La imagen en el campo expandido de la cultura visual	181
Estudios visuales y cultura visual: hacia una definición del campo. . .	182
Del giro lingüístico al giro visual	186
Los objetos visuales: entre la representación y la presentación	188
Producción de presencia y producción de sentido	189
Hito Steyerl: imágenes como fragmentos del mundo.	193
Foro de discusión 6.	196
Capítulo 7. Imagen, miradas, espectadores	213
El sujeto óptico: espectador, observador, actor	214
Lo que vemos y pensamos, lo que nos mira y piensa.	221
“Re(v/b)elar al mundo. De la fotografía como doble-del-mundo a la fotografía como espacialización del pensamiento”, por Alejandro León Cannock.	226
Capítulo 8. Imagen, género y diferencia.	249
Representaciones, dispositivos y tecnologías de género	250
Modos de ver/modos de leer: intervenciones feministas en el tiempo, las historias y los archivos	253
“El duelo en las artes visuales feministas chilenas: <i>Bestiario</i> de Gabriela Rivera”, por Cynthia Francica	264
Coda	275
Epílogo. El drama del dinamismo de las imágenes, por Adrián Cangí	277
Bibliografía general	297
Autora, colaboradores, participantes	309

Trabajos impensados

¿Qué ves? / ¿qué ves cuando me ves?

DIVIDIDOS

Una y otra vez, el estribillo de Divididos nos acompaña, nos asedia, al ingresar en las preguntas que propone la lectura del libro de Paula Bertúa. ¿Mirar es un trabajo? Este hecho cotidiano, que ejercemos y ejercitamos con la naturalidad de lo obvio, ¿no es entonces algo tan natural, tan obvio? ¿Qué pliegues y repliegues se descubren cuando ponemos en foco, en una práctica de extrañamiento, *la invisibilidad de lo visual*, como propone la autora desde las páginas iniciales?

Este libro, surgido a partir de las clases del seminario “El trabajo de mirar. Saberes, prácticas y abordajes críticos de las imágenes”, dictado en el año 2020 en el Programa de Doctorado de la Universidad Nacional de Quilmes, se inserta en un campo de larga tradición que se reactualiza y convoca cada vez más el interés de los estudiosos de las ciencias sociales. La vinculación entre la imagen y la palabra –objeto de análisis y de debates que constituyen uno de los temas de este libro– se despliega en las tramas que complejizan toda investigación en este universo contemporáneo atravesado por la cultura visual.

El libro propone un recorrido de lectura sobre textos canónicos de una tradición que tiene entre sus referentes a Benjamin, Warburg, Berger, Burke, Barthes... Autores, libros y temáticas que serán reconocidos por quienes están familiarizados con los estudios teóricos del campo. Esos textos, esas problemáticas, son aquí leídos y reconstruidos en una nueva trama donde se los interroga desde una perspectiva original, descubriendo los vínculos que los entrelazan, haciéndolos entablar diálogos inéditos, proponiendo nuevas preguntas.

Nos encontramos frente a un texto con muchas voces. La autora abre el mundo que es su libro (“el mundo es un libro / el libro es un mundo”, dice Norman Doiron) para que lo habiten otras presencias, otras palabras, otras perspectivas. Están los invitados que expusieron sus conferencias en el seminario: los investigadores Gabriel Inzaurrealde, Alejandro León-Cannock, Cynthia Francica, radicados en lugares distantes, pero tan cercanos por la magia de la tecnología, cuyos beneficios la pandemia nos enseñó a

descubrir y a incorporar definitivamente al quehacer académico. Y están los integrantes del seminario, activos participantes en el espacio de los foros de debate, aportando cada uno desde su propia historia, desde sus proyectos, una reflexión original que descubre nuevos pliegues en las preguntas que promueven las lecturas.

Y, como conclusión, el texto del investigador Adrián Cangi, cuyo trabajo retoma los recorridos y las tramas que se exponen en este libro sugiriendo nuevos abordajes, proponiendo nuevas preguntas que invitan a asomarse al vasto espacio aún inexplorado que implica *el trabajo de mirar*.

La colección Textos y lecturas en ciencias sociales de la Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes tiene como objetivo proponer textos académicos para un público abierto a las temáticas que se investigan y se difunden desde la docencia en el Departamento de Ciencias Sociales. El lugar de los estudios visuales estaba hasta ahora vacante en esta colección. Este libro constituye un valioso aporte para un campo cada vez más compartido, y más imprescindible, para las ciencias humanas y sociales.

Margarita Pierini

Directora de la colección Textos y lecturas en ciencias sociales

Presentación

¿Cómo orientarnos críticamente en las imágenes? es la pregunta que despierta en una entrevista que le hicieron al historiador del arte Georges Didi-Huberman en ocasión de la exposición “Atlas. ¿Cómo llevar el mundo a cuestas?”, realizada en el Museo Reina Sofía en el año 2010. Y esa inquietud motivó una respuesta extensa que reflexiona sobre la complejidad de las imágenes como objetos concretos y sensibles, múltiples y singulares que participan de un mundo saturado de estímulos visuales. Ante este escenario que plantea desde visiones apocalípticas que desconfián de las imágenes interpretadas como simulacro hasta posiciones de resistencia a la invasión visual que las erigen como última trinchera de lo real, Didi-Huberman nos enfrenta al desafío de reaprender a mirar y de renovar el lenguaje crítico. Mirar es un trabajo extenso y complejo, nos advierte; cada imagen nueva requiere una dedicación particular y reclama herramientas también particulares que contribuyan a potenciar su fuerza, su apertura de sentidos. Ser afectado por una mirada no es ver u observar sino ser implicado por un ser de lo sensible, por aquello que aparece e interroga nuestro tiempo a partir del obrar y el desobrar de los lenguajes en relación con las experimentaciones históricas.

En sintonía con ese “trabajo de mirar” que reclama nuestro acercamiento a las imágenes como entidades de estudio –tan específicas cuanto ubicuas–, en este libro la propuesta es profundizar en los saberes, los usos y los significados de la imagen visual y su importancia para los estudios en ciencias humanas y sociales. Desde ese lugar, se aspira a participar del clima de discusión contemporáneo sobre cuestiones relacionadas con la importancia y la potencia atribuidas a las imágenes. La existencia de un “pensamiento sobre lo visual” ha sido una preocupación constante en la literatura sobre la estética y la historia del arte –alcanzando durante el siglo xx un grado de autorreflexividad notable–; varios autores han formulado este problema de múltiples formas y bajo distintas elaboraciones teóricas. No obstante, las preguntas por las cualidades ontológicas de la visualidad, la experiencia de la visión o los objetos visuales han adquirido un renovado interés en las últimas décadas, de la mano de la emergencia de líneas de pensamiento –como los estudios visuales o los nuevos paradigmas de abordaje estético en relación con los realismos y los mate-

rialismos— que desmantelan un estado de indagaciones sobre la imagen, excediendo los términos tradicionales modelados por las disciplinas que se desarrollaron al calor de los estudios de herencia positivista en las ciencias sociales o las humanidades. Cuestiones tales como la relación del investigador con las fuentes, el rol del observador, los procesos de mirar y ser mirado, la agencialidad de las imágenes, la visión y sus efectos o la relación entre el lenguaje y el mundo a partir del problema de la significación, por mencionar solo algunos, han sido foco de nuevas miradas y abordajes que alimentan un giro epistemológico y la refundación de las disciplinas que tratan con lo visual.

A lo largo de los ocho capítulos de este libro se delinea un recorrido por una serie de problemas históricos, teóricos y metodológicos que indagan en el estatuto de las imágenes en relación con disciplinas que se valen de ellas como insumos documentales y objetos de análisis específicos. Se busca examinar ciertas problemáticas que atraviesan el campo teórico actual y que asimismo recorren una tradición en el pensamiento sobre la imagen, desde una perspectiva que privilegia un tipo de abordaje transdisciplinario, a partir del estudio de los aportes y alcances de diversos enfoques, sus propuestas analíticas y estudios de caso concretos. La selección de autores y teorías que se revisarán se estructura a partir de ejes conceptuales que, más que ajustarse a temáticas establecidas, estrictos criterios cronológicos o encasillamientos disciplinares, pretenden abrir espacios, crear líneas de fuga que propicien el cruce de miradas y de campos del saber, desde propuestas provenientes de la historia social del arte o de la estética hasta estudios vinculados a perspectivas contemporáneas sobre género, filosofía posthumana o cultura visual. Así, pues, este volumen procura aportar elementos para una reflexión densa sobre los problemas conceptuales y metodológicos involucrados en el trabajo de investigación con o a partir de imágenes, prestando atención al lugar que la teoría y la metodología ocupan en el pensamiento y en la escritura, desde un abordaje consciente de las estrategias epistemológicas desplegadas en el acercamiento a los objetos de estudio en el campo de la visualidad.

Este volumen tiene como origen la experiencia de dictado del seminario de doctorado “El trabajo de mirar. Saberes, prácticas y abordajes críticos de las imágenes” que he impartido junto con mi colega la doctora Margarita Pierini, en el marco del Programa de Doctorado en Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad Nacional de Quilmes, durante el segundo trimestre de 2020. El texto reúne, mediante un intercambio dialógico de formato poco habitual en las publicaciones académicas, diversos materiales, texturas, imágenes y producciones discursivas. Organizan

el cuerpo central de cada capítulo, en primer lugar, los ejes temáticos y sus despliegues conceptuales; en este recorrido se exponen sistemas y pensadores de enorme riqueza teórica a los que se pone en relación, a partir de problemáticas que habilitan una relectura actualizada y situada de autores clásicos en diálogo con otros contemporáneos, desde una suerte de visión cartográfica y también de paralaje que propicia una distancia crítica para comprender la problematización de la construcción del objeto. A lo largo de las secciones del volumen, un conjunto de imágenes de diversa procedencia histórico-cultural y factura técnica y material se distribuyen en relaciones a veces más evidentes y otras más oblicuas con las temáticas tratadas; se trata de la apuesta por un diálogo transmedial que suscribe, desde la propia praxis, a la iniciativa por repensar las distinciones y jerarquías simplificadoras que tradicionalmente han abordado a las palabras y las imágenes como dos tipos de representación en el que las segundas ilustran, acompañan o complementan a las primeras. Muy por el contrario, en este texto se pretende problematizar el vínculo entre las dimensiones visual y verbal asumiendo sus diferencias e intersecciones, las tensiones que las atraviesan y la inconmensurabilidad que las identifican. Por último, al final de cada capítulo se introducen las intervenciones de quienes fueron alumnos del seminario en los foros de discusión asociados a cada uno de los núcleos temáticos que se debatieron durante la cursada para poner en diálogo y debate los textos, autores y teorías que formaron parte de cada unidad. A todos ellos, Ana Laura Alonso, Sebastián Amado, Paula Bombara, Melina Constantakos, María Florencia Fernández, Rodrigo Fernández Miranda, Mariano Fiore, Julia Kratje, Daniel Merle, María Cecilia Olivari, Tania Puente, Héctor Quijano, Jerónimo Rivero y Juliana Robles de la Pava, les agradezco profundamente el entusiasmo y el compromiso con que colaboraron ante la propuesta de volcar la experiencia de cursada del seminario en una publicación que la trasciende, complejiza y enriquece. También quiero expresar mi gratitud a los docentes e investigadores invitados que participaron con sus conferencias, reelaboradas en artículos —la doctora Cynthia Francica (Universidad Adolfo Ibáñez, Santiago de Chile), el doctor Gabriel Inzaurre (Universidad de Leiden, Países Bajos) y el magíster Alejandro León Cannock (École Nationale Supérieure de la Photographie de Arles, Université de Aix-Marseille, Francia)—, así como al doctor Adrián Cangí (Universidad Nacional de Avellaneda) que, con su generoso epílogo, aporta novedosas y reflexivas dimensiones de análisis sobre los estudios contemporáneos de las imágenes.

El libro inicia con el capítulo “Pensar las imágenes”, que se presenta como un punto de partida para reflexionar sobre las condiciones episté-

micas implicadas en el trabajo de investigación con imágenes, asumidas como documento o testimonio, a partir de la revisión de enfoques teóricos y críticos que ponen el acento en los contextos discursivos, sociales y culturales de producción y recepción, así como en la construcción del objeto y en el lugar que la teoría y la metodología ocupan en la escritura como parte indisociable de un trabajo de pensamiento sobre las imágenes. Mediante un giro del eje de análisis, que se desplaza del significado a la presencia y a la potencia, en el segundo capítulo “¿Qué pueden las imágenes?” se examina la heterogeneidad agente que habita en el interior de las imágenes para poner en entredicho cualquier pretensión de organizar, jerarquizar o estructurar los saberes y las miradas sobre el mundo de forma unívoca, tal como los modelos hermenéuticos e interpretativos antropocéntricos han consolidado a lo largo de la modernidad. En “Imagen y representación”, el tercer capítulo, se aborda el problema de las imágenes como representación y la importancia de este tópico para comprender mejor las potencialidades estéticas y políticas, así como los efectos de lectura y sentido que atraviesan determinados objetos visuales en los entramados culturales donde fueron elaborados. Profundizando en las relaciones entre las producciones visuales y sus contextos históricos de producción y legibilidad, el capítulo cuarto, “La imagen y su entramado formal, histórico y estético-político”, recorre algunas teorías que propusieron abordajes críticos de las temporalidades implicadas en las imágenes, como entidades múltiples, parciales y fragmentarias capaces de producir fricciones dinámicas que dan lugar a momentos fugaces de inteligibilidad en la comprensión del pasado. El problema de las masacres históricas y el papel que pueden cumplir ciertas imágenes en el orden de las políticas de la memoria visual y de las disputas éticas relacionadas con ellas orienta el desarrollo del capítulo quinto, “Imágenes de lo inimaginable”, donde se tratan los debates acerca de la representación del horror concentracionario en distintas experiencias de la historia del siglo xx. Los dos capítulos que siguen, “La imagen en el campo expandido de la cultura visual” e “Imagen, miradas, espectadores” proponen un mapeo de algunos ejes de análisis clave para introducir los estudios visuales y la cultura visual: una aproximación al giro epistemológico que caracteriza el pensamiento visual contemporáneo; la definición del campo y de su objeto de estudio; y la problematización del estatuto del sujeto que mira o ve, los actos de la mirada o visualización y las diversas formas de relación y respuesta hacia las imágenes. Por último, el capítulo octavo, “Imagen, género y diferencia”, gira en torno del cruce entre visualidad y construcciones de género, de la mirada como organizadora de la diferencia sexual y de la construcción de archivos y repertorios feministas.

En los capítulos se disponen de forma constelar diversos materiales críticos, teóricos, ensayísticos, periodísticos y visuales, un repertorio heterogéneo y proteico que integra la reflexión sobre las problemáticas abordadas en cada sección. Se propone una metodología que implica un ir y venir entre las imágenes y la teoría y, al mismo tiempo, el anclaje en datos concretos así como en un trabajo de investigación que conforman la base de la reflexión teórica. De este modo, el “trabajo de mirar”, como apuesta heurística supone la construcción de formas de estudio de lo visual allí donde las imágenes están atravesadas por sus contextos y allí donde la construcción del objeto pone en escena las condiciones de producción sociales y materiales de su propia conformación.