PRIMER SIMPOSIO INTERNACIONAL

"Arte y de(s)colonialidad: diálogos, producciones y debates"

Beatriz Ramacciotti
bearamacciotti@gmail.com
Seminario de Comunicación Visual, Facultad de Artes, UNLP, Argentina

De acá, banco

From here, bank

Resumen

De acá, banco. Se trata de una producción colaborativa realizada año a año desde 2014 con los estudiantes del Seminario de Comunicación Visual a partir de observar y poner en cuestión los bancos de fotografías digitales disponibles en el universo de internet. Dichos bancos de imágenes proporcionan a los diseñadores parte del insumo gráfico para la realización de sus piezas comunicacionales. Garantizando una gran calidad fotográfica desde un punto de vista técnico y agilizando el trabajo, ofrecen e instalan en realidad un catálogo de estereotipos de nuestra vida aceptados y legitimados socialmente. Así se inicia una etapa de reproducción visual y afianzamiento de una construcción de sentido hegemónico. ¿Por qué utilizar esas imágenes y no generar las propias?

Esta producción de un nuevo banco, que toma las categorías de familia, belleza, entretenimiento, vacaciones y trabajo, es un proceso centrado en la desnaturalización de la mirada y la construcción de subjetividades. Lo importante no es solo develar el significado de las imágenes, sino develar las complicidades entre el poder y las imágenes al verlas como conformadoras de actitudes, creencias y valores. Apunta a descubrir aquellas representaciones con valor colonizante, desmantelar sus significaciones y ponerlas en relación a la creación de identidades representativas de nuestro carácter como sujetos de esta nación y de este tiempo, en el intento de construir lo que llamo soberanía visual.

Palabras clave: Banco; decolonial; soberanía; estereotipo

Abstract

From here, bank. It is a collaborative production carried out year after year since 2014 with the students of the Visual Communication Seminar from observing and questioning the banks of digital photographs available in the internet universe. These image banks provide designers with part of the graphic input for the realization of their communication pieces. Guaranteeing great photographic quality from a technical point of view and speeding up the

work, they actually offer and install a catalog of socially accepted and legitimized stereotypes of our lives. Thus begins a stage of visual reproduction and consolidation of a hegemonic construction of meaning. Why use those images and not generate your own?

This production of a new bank, which takes the categories of family, beauty, entertainment, vacations and work, is a process focused on the denaturalization of the gaze and the construction of subjectivities. The important thing is not only to reveal the meaning of the images, but also to reveal the complicity between power and images by seeing them as shapers of attitudes, beliefs and values. It aims to discover those representations with colonizing value, dismantle their meanings and put them in relation to the creation of representative identities of our character as subjects of this nation and of this time, in the attempt to build what I call visual sovereignty.

Keywords: bank, decolonial, sovereignty, stereotype

Sin darnos cuenta, llevados por la oferta tentadora de los bancos de imágenes existentes en internet los diseñadores en comunicación visual, artistas visuales, audiovisuales y multimediales, reproducen incluídas en sus producciones, imágenes estandarizadas creadas por otros. Ofrecidas en el mercado para su utilización ya sea libre de derechos, de forma gratuita o pagas garantizan una gran calidad fotográfica desde un punto de vista técnico y agilizan la realización de cualquier trabajo. Es indispensable entonces analizar desde un postura crítica este material con lxs alumnxs y advertir cómo desde allí se instala un catálogo de estereotipos de la vida cotidiana aceptados y legitimados socialmente. De este modo, a través de la reproducción y puesta en circulación de estas imágenes se inicia un proceso de construcción de subjetividad hegemónica. ¿Por qué utilizar esas imágenes pre-exitentes y no generar las propias?, es la pregunta que les planteo a lxs estudiantxs al inicio de este trabajo. Hay que tener en cuenta que ésta práctica de recurrir a bancos de imágenes fotográficas o vectoriales está cada vez más instalada en la comunidad de alumnxs y profesionales del campo visual.

El presente trabajo cuenta una experiencia pedagógica llevada a cabo en el Seminario Optativo de Comunicación Visual desde el año 2014 hasta la actualidad a partir de observar y poner en cuestión los bancos de fotografías digitales disponibles en el universo de internet.

Esta producción colaborativa denominada: *De acá, banco*, se focaliza en las categorías fotográficas de *familia*, *belleza*, *entretenimiento*, *vacaciones* y *trabajo*. Tiene la intención por un lado de producir imágenes más representativas de nosotros mismos como sujetos de esta nación, de esta región que habitamos y de este tiempo. Por el otro, como proceso centrado en la desnaturalización de la mirada, lo importante no solo es develar el

significado de ellas, sino también develar las complicidades entre el poder y las imágenes, el poder de los regímenes visuales de la modernidad-colonialidad y su lógica universalizante conformadoras de actitudes, creencias y valores. Apunta entonces a descubrir aquellas representaciones con valor colonizante, desmantelar sus significaciones y ponerlas en relación a la creación de identidades representativas de un carácter como sujetos latinoamericanos, en el intento de construir lo que he nombrado como soberanía visual. Como educadores de la universidad pública, en el rol de formadores de profesionales críticos, trabajadores de la cultura y operadores de los signos visuales de la misma tenemos una gran responsabilidad en la creación, uso y manipulación de esos signos, al saber que toda imagen es política.

Estos bancos de imágenes que proliferan en internet (antes se proporcionaban como ediciones impresas) son verdaderos catálogos de estereotipos por lo tanto tienen una fuerte potencia ideológica y facilitan la construcción de prejuicios. "El estereotipo es algo que se reitera y se reproduce sin mayores transformaciones. Se caracteriza por ser un cliché, un lugar común, un esquema fijo que no requiere de una participación activa del intérprete, sino que, por el contrario, apenas demanda su reconocimiento inmediato" (Ciafardo, 2020, p. 49).

En esa inmediatez se trasladan y consumen significados, se instalan prejuicios que marcan una determinada manera de ver y actuar en el mundo. Para deconstruir esa imágenes es necesario aprender a deconstruir primero la mirada, en palabras de Rita Segato "la mirada capturada, el ojo capturado y enseñado a mirar la vida como cosa" (Segato, 2021).

Dime desde dónde miras y te diré qué ves

Para el análisis y posterior realización de las imágenes se toman de los bancos las siguientes categorías o agrupamientos temáticos: familia, trabajo, entretenimiento, vacaciones y belleza. Hay que acotar que en la mayoría de los casos en estas imágenes catalogadas hay presencia de personas, es decir de cuerpos en diferentes situaciones por lo tanto el énfasis de la mirada está puesto en ello. A continuación se presenta una breve descripción de cada clasificación según lo detectado por lxs estudiantxs como parámetro común dominante para contrastar con lo producido posteriormente.

En la categoría familia se observa generalmente la familia nuclear heteronormada constituida por madre, padre y dos hijos, generalmente de tez blanca y cabellos rubios, lo que se dice bien vestidos, hijos parecidos a sus padres en situación de protección y felicidad materializada según la posición y lenguaje de sus cuerpos en el espacio por el acercamiento y despliegue de amplias sonrisas. En la categoría *trabajo* se observa generalmente locaciones de oficinas muy asépticas y modernas con situaciones jerárquicas

del personal donde además la presencia masculina es preponderante y el trabajo parece ser de índole del conocimiento. En la categoría *vacaciones* se suele encontrar parejas heteronormadas paseando por bellos paisajes como capitales del mundo europeas o familias de las ya descriptas disfrutando del juego o del baño en hermosas playas. Por último en la categoría *belleza* predominan los cuerpos que según el pensamiento hegemónico son los considerados bellos, aquellos que reúnen las características de ser blancos, flacos, lisos, pulidos, jóvenes y alegres con énfasis en determinadas partes del cuerpo según el género en cuestión.

¿Cómo surgen y se justifican este tipo de representaciones que enfatizan ciertos aspectos de manera recurrente? La antropóloga Rita Segato, habla del patrón colonial, moderno y binario y dice:

De acuerdo con el patrón colonial moderno y binario, cualquier elemento, para alcanzar plenitud ontológica, plenitud de ser, deberá ser ecualizado, es decir, conmensurabilizado a partir de una grilla de referencia o equivalente universal. Esto produce el efecto de que cualquier manifestación de la otredad constituirá un problema, y solo dejará de hacerlo cuando tamizado por la grilla ecualizadora, neutralizadora de particularidades, e idiosincrasias. El otro-indio, el otro-no-blanco, la mujer, a menos que depurados de su diferencia o exhibiendo una diferencia conmensurabilizada en términos de identidad reconocible dentro del patrón global, no se adaptan con precisión a este ambiente neutro, aséptico, del equivalente universal, es decir, de lo que puede ser generalizado y atribuido de valor e interés universal... Todo lo que sobra en ese procesamiento, lo que no puede convertirse o conmensurabilizarse dentro de esa grilla, es resto. (Segato, 2011, 38)

Ese *resto* que escapa al patrón colonial es lo que empieza a aparecer, a visibilizarse y conformar este banco de imágenes que estamos construyendo con lxs estudiantxs año a año. Correrse de estar cómodos en lo igual y cargarlo de otros sujetos, no nuevos sino antes invisibilizados, es la tarea.

(...) esta ágora moderna, tiene un sujeto nativo de su espacio, único capaz de transitarlo con naturalidad porque de él es oriundo. Y este sujeto, que ha formulado la regla de la ciudadanía a su imagen y semejanza, porque la originó a partir de una exterioridad que se plasmó en el proceso primero bélico e inmediatamente ideológico que instaló la episteme colonial y moderna, tiene las siguientes características: es hombre, es blanco, es pater-familiae – por lo tanto, al menos funcionalmente, heterosexual -, es propietario y es letrado. (Segato, 2011, 38)

Para poder desmantelar estas imágenes el abordaje se realiza desde perspectivas que dirigen su mirada desde distintos lugares: la semiótica, la antropología y la sociológica, que juntas logran poner en evidencia el valor colonizante de estas construcciones culturales.

La perspectiva semiótica viene adherida a la disciplina de la comunicación visual que da nombre al seminario y tiende a analizar toda imagen como un texto lleno de códigos y mensajes, de significantes y significados. En cuanto a la representación del cuerpo esos significantes son la edad, el género, la raza, configurados para generar un mensaje.

La perspectiva de la antropología visual aporta dos categorías interesantes para la representación de la actividad: la kinésica acuñada por Ray Birdwhistell y la proxémica acuñada por Edward Hall. Silvia Hirsch, antropóloga visual retoma estos conceptos y dice:

Birdwhistell en sus libros desarrolló el concepto de kinesis, lo que definió como el estudio de la comunicación no verbal utilizando conceptos de la lingüística descriptiva. Los estudiosos de la kinesis buscan encontrar y desarrollar una gramática de los movimientos corporales, las expresiones faciales y los gestos. Usando material fílmico aplicó un modelo lingüístico, tratando de identificar unidades de movimiento de una manera similar a la utilizada en la lingüística para establecer morfemas y fonemas de la lengua hablada.

Edward Hall se dedicó al estudio de las percepciones y concepciones del espacio en diferentes culturas. A este tipo de investigación lo denominó proxémica y definió como el estudio de la forma por la cual los individuos usan y ocupan el espacio en diferentes contextos culturales argumentando que las percepciones humanas del espacio, si bien derivadas del aparato sensorial que todos los humanos comparten, están moldeadas por la cultura. Es decir, que la manera por la cual la gente orienta su cuerpo con respecto a otros, su forma de interactuar en lo físico y su definición del uso del espacio varía de una cultura a la otra y por lo tanto refleja formas y prácticas construidas culturalmente. (Hirsch, 2014, s.p.)

Por último es muy interesante cómo la perspectiva de la sociología de la imagen aporta y esclarece el tema de la colonización de las subjetividades introducida por la vía de la industria cultural. Aquí reside el punto crucial de esta propuesta. Silvia Rivera Cusicanqui dice: "La descolonización de la mirada consistiría en liberar la visualización de la ataduras del lenguaje", mientras analiza con su mirada ch'ixi la historia visual andina y agrega que "Hay en el colonialismo una función muy peculiar para las palabras: las palabras no designan sino encubren...las palabras se convirtieron en un registro ficcional, plagado de eufemismos que velan la realidad en lugar de designarla" (Rivera Cusicanqui, 2015, p. 175). Por lo tanto, el primer ejercicio consiste en analizar qué designan las palabras que nombran a estas categorías o clasificaciones que están en la mira: familia, trabajo, entretenimiento, vacaciones y belleza. El primer conflicto surge al hacerse la siguiente pregunta: ¿Qué se designa con cada una de esas palabras? Se abre así una serie de interrogantes que serán la puerta para la producción de las nuevas imágenes de este *De acá,banco*.

En el caso de la palabra familia ¿Qué tipo de familia nombra?, ¿A quienes incluye?, ¿A quienes excluye? ¿Qué se encubre entonces? En el caso de la categoría trabajo las preguntas que surgen son ¿Qué trabajos se incluyen, cuáles no?, ¿Qué actividades son consideradas trabajo?, ¿Sólo lo remunerado es trabajo?, ¿Quién ejerce esa actividad? ¿Cómo se manifiestan los roles de género? ¿Y las tareas de cuidado?

Preguntas similares podrían plantearse para las demás categorías en cuestión y siempre arribaremos a la misma conclusión: el encubrimiento por sobre la designación, la selección de un *uno* por sobre un *otro*, cuestiones que abonan a la construcción de un sentido común.

Cuando el mundo del uno y su resto, en la estructura binaria, encuentra el mundo de lo múltiplo, lo captura y modifica desde su interior como consecuencia del patrón de la colonialidad del poder, que permite una influencia mayor de un mundo sobre otro. Lo más preciso será decir que lo coloniza (Segato, 2010).

La mirada entonces está predeterminada por la palabra que está colonizada. Cuando se plantea estas preguntas se podría pensar en cierta obsolescencia de estos términos pero mejor sería pensar en desencubrir el término, buscar lo no-dicho y visibilizar lo que tiene que nombrar. Un acto de descolonización de la mirada debe contemplar la descolonización del lenguaje y sus poderosas ataduras.

Es entonces como aparecen propuestas nuevas para nuestro *De acá, banco,* la presencia de ese *resto*, otredades, presencias que son consideradas disruptivas e incomodan el orden.

Veamos algunos ejemplos de fotografías realizadas por lxs estudiantexs para este banco según las categorías mencionadas. Para la categoría *familia* surgieron, entre las representaciones que incluyen personas, una multiplicad posible de vínculos con diferente cantidad de miembros, diversidad de género, de generaciones, de pieles, de cuerpos: una familia formada por padres del mismo género con su hijo, una chica con su mascota, una abuela con su nieto, una madre abrazada a su hija y también otras formas de representación a través de objetos de uso cotidiano (Figura 1).

Figura 1. Categoría familia. Santiago Elisondo. (2021). https://bearamacciotti.wixsite.com/de-aca-banco/cuadrcula?lightbox=dataItem-ksuy57uf6

Para la categoría *trabajo* surgieron representaciones que cambian los roles atribuidos según el género por ejemplo una mujer en la construcción, un padre dando de comer a su bebé, otras que muestran el trabajo no formal como un chico limpiando vidrios en un semáforo, vendedores ambulantes o con puestos transitorios en la calle, el vendedor de choripan; las tareas de cuidado doméstico de preparación de la comida o limpieza de la casa, que no son remuneradas; el trabajador del arte tanto un montajista, un restaurador, un ilustrador o el artista callejero desmantelando en este último caso la idea que aun perdura de que el arte no es trabajo.

Para la categoría *belleza* surgieron representaciones, en este caso siempre referida a personas, de cuerpos en estado natural, gordos, piernas de mujer sin depilar, pieles no tan blancas, tatuadas, la belleza de las arrugas en la vejez, el hombre y el maquillaje, incluyendo tomas desde otros ángulos que permiten mostrar partes del cuerpo nunca seleccionadas por el ojo hegemónico (Figura 2).

Figura 2. Categoría belleza. Catalina Rocca (2021). https://bearamacciotti.wixsite.com/de-aca-banco/belleza-c221g

Para la categoría entretenimiento surgieron representaciones de juegos como el metegol, la bolita, juegos caseros sin elementos de consumo, una mesa de truco con el mate, la lectura de Mafalda, sobre todo apuntando a referenciar una identidad nacional y retomando la idea inicial de este trabajo que no solo es desmantelar sino construir soberanía visual (Figura 3).

Figura 3. Categoría entretenimiento. Andrés Muguetta. (2019). https://bearamacciotti.wixsite.com/de-aca-banco/moda

Este banco de imágenes corresponde desde lo metodológico a la modalidad de practicum que refiere al diseño de una situación de enseñanza-aprendizaje pensada y dispuesta para la tarea de aprender una práctica que privilegia la reflexión en la acción (Schön,1992). Las fotografías producidas por lxs estudiantxs van acompañadas de un escrito donde se analiza el trabajo desde una postura crítica. De acá, banco es una construcción simulada técnicamente por lo tanto puede ser visitado aunque no funciona realmente para la descarga de fotografías. Lxs invito a navegarlo y disfrutarlo en la siguiente dirección: https://bearamacciotti.wixsite.com/de-aca-banco

Referencias bibliográficas

- AA. VV. Eurocentrismo, colonialidad y museos. Charla entre lxs referentes del pensamiento decolonial, Walter Mignolo y Rita Segato. (15 de junio de 2021). Moderador: Américo castilla. {Archivo de video}. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=59T_hON4v4U
- CIAFARDO, M. (comp.) (2020). La enseñanza del lenguaje visual. Bases para la construcción de una propuesta alternativa. La Plata, Argentina: Facultad de Artes, Universidad Nacional de La Plata.
- HIRSCH, S. (2014). *Fotografía, Historia y Etnografía* {Apuntes de cátedra}. Seminario de Antropología Visual, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Buenos Aires, Argentina.

- RIVERA CUSICANQUI, S. (2015). Sociología de la imagen. Miradas ch'ixi desde la historia andina. Buenos Aires, Argentina: Tinta limón.
- SEGATO, R. (2011). Género y colonialidad: en busca de claves de lectura y de un vocabulario estratégico descolonial. En K. Bidaseca y V. Vazquez Laba (Comps.), Feminismos y poscolonialidad. Descolonizando el feminismo desde y en América Latina (pp. 17-48). Buenos Aires: Ediciones Godot Argentina.
- SCHÖN, D. (1992). La formación de profesionales reflexivos. Hacia un nuevo diseño de la enseñanza y el aprendizaje de las profesiones. Buenos Aires, Argentina: Paidós.