

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

"Debemos empezar de nuevo. Mirar las imágenes, no editarlas, ordenarlas un poco, cómo relacionarlas con lo que ya sabemos, que huellas podemos leer a través de ellas, qué aspectos sociales afloran al mirarlas con atención. De lo que se trata con esta aproximación tan sencilla es de cómo podemos volver a empezar."

Harun Farocki

NI EL MERO PLACER ESTETICO NI EL REGODEO INTELLECTUAL.
 APORTAR A NUEVAS FORMAS DE (RE)PRESENTACIÓN VISUAL
 PRODUCIR DESDE LA POLITICIDAD DE LA IMAGEN

[HTTP://DESPEINANDOELCONTRAPEÑO.BLOGSPOT.COM](http://despeinandoelcontrapeño.blogspot.com)

Asistimos a una época en la que las imágenes abundan. La experiencia visual de estos tiempos nos trae cotidianamente imágenes, circulamos entre ellas y ellas circulan entre nosotrxs, como en un laberinto. Las recibimos, las producimos, las consumimos, las dejamos pasar, las vemos más o menos. En definitiva están prácticamente todo el tiempo y por todas partes. Frente a esta abundancia, proponemos detenernos un momento, y como dice Farocki, mirarlas, relacionarlas, entrar en sus huellas, sacudirlas de sus lugares y lecturas que ya nos resultan familiares, para cuestionar no sólo las imágenes sino también el medio y el modo de producción; nosotrxs como realizadorxs y espectadorxs. Consideramos que pensar y problematizar la imagen es procurarnos una manera de empezar de nuevo, de hacernos de herramientas para producir desde otro lugar, de otra forma, buscando una nueva retórica de la imagen.

Para esto, proponemos realizar un recorrido pensando en módulos o ejes temáticos que no se presentan de modo lineal sino más bien rizomático. Nos interesa desarrollar un trabajo colectivo, reflexivo y crítico sobre diversas producciones visuales, pintura, fotografía y audiovisuales documentales. Las cruzaremos con otras lecturas, intentando "leer" en y entre las imágenes para dar cuenta de la diversidad de producción posible, que no suele ser la hegemónica, pero que tampoco pretende serlo. Sugerimos lecturas y miradas desconfiadas, para cuestionar aquello que se presenta como "lo dado", "lo natural". Intentaremos forzar marcos y encuadres establecidos, alentando la idea que sugiere Deleuze de la "imagen-choque", con el objetivo de deconstruir las formas hegemónicas de visualidad, visibilidad, representación que en definitiva construyen y constituyen nuestros cuerpos y nuestras subjetividades.

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

_Modalidad

El taller se articulará en 6 *Módulos* que concentran diversos aspectos que iremos recorriendo. Preferimos optar por esta modalidad ya que un módulo podrá extenderse en más de un encuentro que, si bien se abordarán de manera progresiva, ninguno de ellos dejará de cruzarse o recuperarse en el transcurso del taller; se irán nutriendo mutuamente.

Tanto el material teórico, de ensayos y escritos, como las producciones fotográficas y audiovisuales que acompañarán los distintos *módulos/momentos* del taller serán tomados como elementos de una “*caja de herramientas*”. Son materiales que nos darán pistas, indicios, nos mostrarán diferentes caminos de producción. La noción de “*caja de herramientas*” nos parece central, ya que el objetivo del taller no es ni el mero placer estético ni el regodeo intelectual, sino más bien aportar a una nueva forma de producción.

Por esto es que proponemos realizar el recorrido construyendo un trabajo a modo de “*Portafolio*” que pueda dar cuenta del propio proceso en el transcurso del taller.

_Módulos

1. Presentación

Cultura visual. Inicio desde Renacimiento / Modernidad. Pensar lo impensable.
 “¿*Qué es imposible pensar y de qué imposibilidad se trata?*”.

Esta pregunta, dice Foucault, nos trae cierto malestar, nos pone al límite de nuestro pensamiento, al límite del pensamiento de un orden posible. Desde la Cultura Visual trataremos de reflexionar y debatir sobre las problemáticas contemporáneas que emergen de las imágenes y las representaciones visuales.

Para esto será necesario atravesar las producciones visuales desde diferentes disciplinas ya que la Cultura Visual no es un campo definido de manera cerrada (ni pretende serlo), sino más bien una perspectiva interdisciplinar que nos permitirá producir interpretaciones y posicionamientos alternativos al orden dado, heredado de las visiones modernistas.

El objetivo será desarrollar una comprensión crítica de “lo visual” tratando de ir más allá de la apreciación placentera, de los juicios de valor moral y del discurso científico acerca de “la verdad”. El movimiento no será en dirección de la línea de tiempo histórica, sino rizomático, valiéndonos de la filosofía, la sociología, la crítica de arte, la TV, Internet, el cine, la fotografía, la psicología, la crítica feminista, las tecnologías de género, la teoría queer, la crítica postcolonial, etc. Puede parecer ambicioso, demasiado abarcativo y poco específico, pero ciertamente hoy más que nunca resulta necesario acercarse a nuevos objetos de estudio desde nuevas perspectivas. Los campos de estudio cerrados, los juicios morales, los modos de comprender el mundo desde la óptica moderna viven hoy un tiempo prestado. Por lo tanto entendemos que resulta necesario reflexionar críticamente no sólo acerca de las producciones visuales, sino también de su medio de producción. Se trata de comprender los artefactos visuales en su contexto, en su entramado de relaciones de poder.

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

En un mundo que parece cada vez más visual, tal vez sepamos poco de “lo visual”. Las representaciones visuales, las tecnologías de la mirada, las estrategias de representación son mediadoras de nuestra subjetividad y están inmersas en procesos económicos, sociales, culturales, etc. Se trata entonces, de pensar políticamente, de problematizar, de deconstruir, de reflexionar desde el malestar, desde los límites del pensamiento si es necesario, en busca de posicionamientos y producciones alternativas. Para esto será necesario recurrir a diferentes enfoques y disciplinas, teorías y prácticas que sean como una caja de herramientas, que nos permitan pensar y producir más allá de la lógica binaria del bien / mal, hombre / mujer, normal / patológico...

Caja de Herramientas.1

Bibliografía

JAY, MARTIN, “Regímenes escópicos de la modernidad.”

FOUCAULT MICHEL, “Las palabras y las cosas.”

BARTHES, ROLAND, “La cámara lúcida.”

, “Mitologías”

DIDI-HUBERMAN, GEORGES, “Cuando las imágenes tocan lo real”

Fotografía y Audiovisuales

Joan Fontcuberta: Entrevista

Harun Farocki: Entrevista

2. Sistemas de (Re)presentación

La estetización de la existencia y la neutralización del conflicto, aparecen hoy combinados y articulados para la producción y reproducción de los procesos de construcción de las políticas de representación sobre los cuales se mantienen relaciones de identificación que sostienen el mantenimiento de un orden específico. Las representaciones (aquello que es mirado) y las representaciones visualizadas (maneras de mirar) intervienen en nuestras experiencias de construcción identitaria y subjetiva y en la de los otros.

La mirada es objeto de deseo/placer. Prácticamente todo es sacrificado en pos de lo visible. Pero no todo es visible ni puede ser mostrado.

El ver transformado en consumo, espectáculo. El consumo de objetos pasa por la visibilidad, se muestra, se exhibe lo visible, lo mostrable, lo vendible.

La reflexión sobre estos aspectos en relación a las políticas del olvido/ políticas de la memoria nos acerca a un análisis crítico de la construcción de las políticas de representación que apuesta a la apertura, dinamización y fragmentación de manera tal que se asuman las fallas de sentido en las (re)presentaciones y así aspirar a nuevos sentidos que tendrán y presentarán, a su vez, sus fallas.

En este sentido, los sistemas de representación los entendemos ligados y en permanente movimiento con la performatividad, es decir, la reproducción de las jerarquías sociales relativas a la raza, a la clase, al género y a la sexualidad que se logra mediante la repetición de normas preformativas.

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

Caja de Herramientas.2

Bibliografía

GRÜNER, EDUARDO, "El sitio de la mirada."

BENJAMIN, WALTER, "Sobre la fotografía."

KRAUSS, ROSALIND, "Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos.

Usos discursivos de la fotografía."

3. Regímenes de (In)visibilidad

"lo visible es una construcción artificial, todo aquello que llamamos lo visible es un producto social y que no cualquier cosa, en cualquier época y de cualquier manera es siempre visible".

John Berger

El mismo orden que produce lo visible deja de lado lo no visible. Así es que intentaremos detenernos en las grietas, en los huecos de estas formas específicas de visibilidad que refieren a técnicas, tecnologías y modos de producción específicos, que organizan nuestras vidas cotidianas, gestionando la mirada y constituyéndonos como lo igual y/o lo diferente. Estas políticas diarias aparecen (in)visibles porque a través de ellas se hace posible lo visible.

En tanto el problema de la in-visibilidad lo abarcaremos como cuestiones relativas a las herramientas de conocimiento, los dispositivos de poder y las mediaciones para la interacción social.

Caja de Herramientas.3

Bibliografía

REGUILLO, ROSSANA, "Políticas de la in-visibilidad."

GRÜNER, EDUARDO, "El sitio de la mirada."

BERGER, JOHN, "Usos de la fotografía"

"Los retratos de Fayum"

4. Documento/Verdad/Fake

Documentalismo como política de la verdad

"Pero las formas documentales no representan la verdad de la política, sino todo lo contrario: las formas documentales indican la política de la verdad inherente a cualquier tipo de representación."

"las formas documentales están siempre implicadas en relaciones de poder y deberán reflexionar sobre esta complicidad tácita para evitar reproducirlas."

Hito Steyerl

La relación tensa entre documento/verdad/simulacro ha estado presente y muchas veces preponderantemente a lo largo de la modernidad, sobretodo al término de la segunda guerra mundial, momento en el cual la verdad positivista, racionalista, patriarcal y heteronormativa,

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

centrada en la visión exterior/ocular centrista: el ver ligado con el conocer y con la verdad, comienza a estar en crisis.

La representación lo es siempre de algo ausente. Las preguntas o cuestionamientos sobre la "verdad" de la representación muestran más de una incertidumbre con respecto a nuestras posiciones políticas, éticas y estéticas.

Al problematizar la consideración de la imagen como realidad (prueba-verdad) con la cual oculta su naturaleza construida de representación con su doble relación política/estética, desde una perspectiva dialógica, incurrimos en la reflexión, no sólo de la producción y reproducción de ésta, sino también en su circulación.

Caja de Herramientas.4

Bibliografía

STEYERL, HITO, "Documentalismo como política de la verdad"

"La articulación de la protesta."

ALFONSO ESCUDER, PILAR, "La mirada desconfiada: Reflexiones en torno a la obra de Joan Fontcuberta."

KRAUSS, ROSALIND, "Lo fotográfico: por una teoría de los desplazamientos.

Usos discursivos de la fotografía."

FONTCUBERTA, JOAN, "Fotografía: conceptos y procedimiento. Una propuesta metodológica."

Fotografía y Audiovisuales

Hito Steyerl: "November"

Jean-Luc Godard and Anne-Marie Miéville: "Ici et ailleurs"

Agnès Varda: "Los espigadores y la espigadora" + selección de cortos

Joan Fontcuberta: "Sputnik"

Orson Welles: "Fake"

5. Tecnologías

Relación intrínseca entre tecnología y cultura.

¿Cómo nos posiciona esta relación como productores culturales? La pregunta por el ¿Cómo?

Las tecnologías como formulaciones discursivas de órdenes sociales. Las problematizaciones en torno a los dispositivos de control producidos por el sistema que transforman nuestras subjetividades para convertirse en una terminal del flujo de distribución de bienes y de valores.

Caja de Herramientas.5

Bibliografía

BAUDRILLARD, JEAN, "Cultura y simulacro."

"Videosfera y Sujeto Fractal."

BENJAMIN, WALTER, "Sobre la fotografía."

Fotografía y Audiovisuales

Open Source Cinema: "Rip & Remix Manifesto"

Thomas Ruff

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

6. Subjetividad / Tecnologías Género / Teoría Queer.

“la invención de la fotografía a finales del siglo XIX será crucial para la producción del nuevo sujeto sexual y de su verdad visual. Si bien es cierto que este proceso de producción de la diferencia sexual a través de las técnicas de representación del cuerpo había ya comenzado en el siglo XVII con el dibujo anatómico y pornográfico, la fotografía dará por primera vez un valor de realismo visual a esta producción técnica del cuerpo.”

Beatriz Preciado

Representaciones visuales, tecnologías de la mirada, estrategias de representación, visibilidades, intervienen directamente en nuestra subjetividad, y como sostiene Beatriz Preciado, se transforman en el cuerpo hasta diluirse y devenir subjetividad. Desde los estudios de crítica feminista, hasta lo que hoy podemos conocer como Teoría Queer, han detectado la importancia de la producción visual en nuestras sociedades contemporáneas. El cine, la fotografía, la publicidad, entre otras, podríamos decir, como lo anunció Teresa de Lauretis, son tecnologías de inscripción de género, que a través de su modo de producción operan como dispositivos de producción y reproducción de subjetividad sexual y de género. En la actualidad las técnicas cinematográficas inciden tanto como las biotecnológicas en la normalización y transformación de las personas.

Entendemos el género como sistema de representación, como “tecnogénero”, como mecanismo de producción y control, montando sobre los cuerpos y la subjetividad imágenes identitarias de manera performativa, en su reiteración cotidiana, produciendo representaciones visuales normalizadas y heteronormativas de la feminidad y la masculinidad. Se tratará entonces, de indagar en los estudios de género y sexualidades en el entramado de las relaciones de poder, en un ejercicio de deconstrucción a favor de traer y construir nuevas narrativas visuales e identidades en tránsito.

Caja de Herramientas.6

Bibliografía

FOUCAULT MICHEL, “Las palabras y las cosas.”

“El cuerpo utópico”

BUTLER, JUDITH, “Cuerpos que importan.”

“A quien le canta el Estado Nación.”

PRECIADO, BEATRIZ, “Manifiesto contrasexual.”

“Testo Yonqui.”

LARRAURI, MAITE, “El deseo según Deleuze”

SLAVOJ, ZIZEK, “En defensa de la intolerancia.”

Fotografía y Audiovisuales

Sally Potter: “Orlando”

Ursula Biemann: “Performing the border” – “Writing desire” – “X-Mission”

Nadar

Diana Arbus

Jo Spence

Thomas Ruff

TALLER DE CULTURA VISUAL

//_ belén arco //_maría eugenia waldhüter

_Portafolio

Representar el propio proceso de trabajo en el taller de Cultura Visual.

Objetivos:

Reflexionar desde la producción sobre los diversos abordajes de temas tratados en los encuentros. Dar cuenta de los cambios en el proceso de las representaciones incluyendo las dificultades y las modificaciones en la propia producción, haciendo referencia a las preguntas por el ¿Cómo? ¿Qué? ¿Dónde?

Problematizar el medio de producción como así también reconstruir el proceso de las tomas de decisiones.

Dinámica:

Iremos introduciendo la propuesta del portafolio desde el comienzo del taller, tomando como fechas parciales de entrega de propuestas los últimos encuentros de cada mes. Estos encuentros también abarcaran el programa de contenidos propuesto, enfocándonos en la propia producción y/o en la de otros.

Funcionará como una memoria de la experiencia del taller y como la posibilidad de desarrollar un trabajo que nos enfrente con la reflexión sobre nuestras decisiones en nuestras producciones visuales.

_Datos Personales

/Belén Arco:

Licenciada y Profesora en Sociología de la UBA. Magister en Estudios y Proyectos de Cultura Visual de la Universidad de Barcelona. Ayudante de Primera *Ad Honorem*, en OTAV Pintura I, II, III del IUNA. Trabajó como Educadora en la Fundación Proa y en el Centro Experimental de Arte Metronòm. Coordina talleres de Artes Visuales y de Cultura Visual en los Colectivos *Despeinando El Contrapelo* y *Las Espigadoras*.

belenarco@gmail.com

/María Eugenia Waldhüter:

Lic. Sociología egresada de UBA. Diploma Superior en el Posgrado "Educación imágenes y medios" de FLACSO (Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales). Cursó la carrera de Dramaturgía en la Escuela de Arte Dramático. Participó como actriz, dramaturga y asistente de dirección en diferentes realizaciones en el marco del Grupo de Investigación Teatral coordinado por Andrea Chacón. Colaboró en proyectos independientes de edición audiovisual. Actualmente desarrolla diseño gráfico y web y coordina talleres junto con Belén Arco en el Colectivo de Cultura Visual "Despeinando el contrapelo"

e_marus@hotmail.com

<http://despeinandoelcontrapelo.blogspot.com>
