https://repository.uaeh.edu.mx/revistas/index.php/ia/issue/archive

MAGOTZI Boletín Científico de Artes del IA

Publicación semestral, Vol. 12, No. 23 (2024) 61-67

MAGOTZI
ISSN: 2007-4921

Apuntes y convergencias sobre el imaginario colectivo:

Discursos sobre imagen, fotografía y medios complementarios

Notes and Convergences on the Collective Imaginary:

Discourses on Image, Photography and Complementary Media

Mario Maldonado-Reyes [a], *Enrique Santoyo-Godínez* [b], *Israel García-Plata* [c]
Dania Santos-Ramírez [d]

Abstract:

During 2022, the work of the research group called Collective Imaginary began formally within the Bachelor of Visual Arts of the Autonomous University of the State of Hidalgo. The fundamental interest of the group is to approach the study of the image through the development of artistic projects whose main axis are photography, related and complementary audiovisual media. The following pages review four projects that were part of the exhibitions titled Time and Transition and In-between, inaugurated on October 14, 2022 and June 29, 2023 respectively in the Arcadia gallery of the UAEH Institute of Arts, where presented the progress of the projects that the group members develop around the line of research Discourses on image, photography and complementary media.

Keywords:
photography, discourses on image, complementary media, experimentation in visual arts.

Resumen:

Durante el año 2022 iniciaron formalmente los trabajos del grupo de investigación denominado *Imaginario Colectivo,* al interior de la Licenciatura en Artes Visuales, de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. El interés fundamental del grupo es aproximarse al estudio de la imagen mediante el desarrollo de proyectos artísticos en cuyo eje principal se encuentran la fotografía, medios audiovisuales afines y complementarios. Las siguientes páginas reseñan cuatro proyectos que formaron parte de las exposiciones tituladas *Tiempo y transición* e *In-between*, inauguradas el 14 de octubre de 2022 y el 29 de junio de 2023, respectivamente, en la galería Arcadia, del Instituto de Artes de la UAEH, en donde se presentó el avance de los proyectos que los integrantes del grupo desarrollan en torno a la línea de investigación *Discursos sobre imagen, fotografía y medios complementarios.*

Palabras Clave*:*

fotografía, discursos sobre imagen, medios complementarios, experimentación en artes visuales.

[a] Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, https://orcid.org/0000-0003-3317-9441, Email: mmaldonado@uaeh.edu.mx

[b] Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, https://orcid.org/0000-0001-9124-5123, Email: enrique_santoyo4847@uaeh.edu.mx

[c] Autor de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, https://orcid.org/0009-0007-7925-3754, Email: israel_garcia@uaeh.edu.mx

[d] Autora de Correspondencia, Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, https://orcid.org/0009-0007-5450-318X, Email: dania_santos8520@uaeh.edu.mx

Fecha de recepción: 12/09/2023, Fecha de aceptación: 20/11/2023, Fecha de publicación: 05/01/2024

DOI: https://doi.org/10.29057/ia.v12i23.11661

Introducción

Es un hecho que la sociedad global se mueva en un mundo cambiante y revolucionado: es visual y mayoritariamente joven. Quienes en ella participan son personas que -voluntaria o involuntariamente- inciden en la configuración de los sistemas que nos representan, desde el artístico hasta el visual, y el político. Son impresionantes las cifras que presenta la estadística de uno de los usos más frecuentes de la red global, consistente en el envío y visualización de todo tipo de imágenes[*]. Por la importancia que reviste este hecho, corresponde a los docentes, estudiantes y profesionales de la imagen en sus diversas especialidades, ayudar a comprender la complejidad del contexto que presenta la convivencia con la web, las prácticas o modos de la representación y el universo audiovisual, en función de las posibles respuestas que se emiten desde medios tan heterogéneos como el cine, las interfaces, los videojuegos o los medios en los que se apoya el arte.

En esta oportunidad, el grupo *Imaginario Colectivo*[†] revisa la interacción con los señalados medios audiovisuales desde uno de los procesos de salida más recurrentes de la actividad artística: la visualización de obras en un espacio de exhibición. Las exposiciones tituladas *Tiempo y transición* e *In-between*, son resultado de la coincidencia de intereses artísticos, educativos y afanes investigadores, que sirvieron para comprender y profundizar en los temas que explora cada proyecto. Es decir, mediante el desarrollo de los temas asociados a la línea de trabajo se ponen de relieve los elementos que integran un determinado hecho social, mas no como el cierre de un problema que ya arrojó unas conclusiones; antes, se piensa en la producción y exhibición de imágenes como procesos vinculados mediante los cuales se puede hacer investigación[‡]

Camelia, carnaval y migración

El proyecto fotográfico documental denominado *Camelia, carnaval y migración*, a cargo del Mtro. Enrique Santoyo Godínez, hace registro de las manifestaciones festivas de una comunidad constituida hace poco más de quince años en la periferia urbana de la ciudad de Pachuca, Hidalgo, por migrantes que buscan mejorar sus condiciones de vida y que provienen de la sierra norte del estado de Veracruz. El proyecto se caracteriza por el uso de la fotografía como herramienta de exploración documental, que se vale de las imágenes para generar un sistema de ordenación espacio-conceptual. La finalidad de este trabajo fue la de incentivar la reflexión sobre el accionar diario y las formas de tradición que expresa la comunidad de Camelia, y cómo, a partir de las imágenes, se configura la identidad social expresada en la vida cotidiana, las vivencias personales y los eventos festivos que anualmente se realizan; este es el caso del carnaval, evento portador de signos y elementos de la identidad comunitaria.

Al respecto puede hacerse una distinción entre la naturaleza de la imagen que se genera como suceso mental (un recuerdo que tiene base en diferentes momentos), y la que se configura en un soporte físico (la fotografía, que se confronta con lo vivido en un momento particular), lo que ésta última conmemora es la memoria de lo visible, conformando el paradigma que se considera verdad en relación a lo que una colectividad integra a modo de saberes, ideas y creencias. Cuando la imagen se utiliza como vehículo de la sociología, ésta transita desde el ámbito social hacia el metafórico, formando la memoria viva de una comunidad, es decir, se presenta como testimonio colectivo que la comunidad ha construido como discurso propio. Por otro lado, cuando la imagen se desarrolla desde la actividad artística, su asimilación implica la integración de teoría y práctica, requiere el dominio de los elementos conceptuales y el manejo eficiente de los procesos técnicos. En otras palabras, el principal interés de este proyecto y uno de los enfoques de la línea que cultiva el grupo, es el de comprender la función social que se espera que una imagen desempeñe y el tipo de conocimiento que genera cuando proviene de la actividad artística como resultado de la reflexión académica.

Fue, para profundizar en el enfoque señalado, que el grupo de investigación organizó la Cátedra Patrimonial

[*]Por ejemplo, en 2022 la plataforma *YouTube* contaba con más de dos mil quinientos millones de usuarios y de ellos, esta plataforma consigue más de 120 mil millones de usuarios activos cada día, en un rango de edad de 25 a 44 años donde casi el 21% de usuarios son público masculino y el 16.5% son público femenino

[†] Grupo de investigación que se integró en el año 2022 por los docentes adscritos al Área Académica de Artes Visuales de la UAEH: Enrique Santoyo Godínez, Dania Santos Ramírez, Israel García Plata y Mario Maldonado Reyes.

[‡] En el contexto de la educación superior, la investigación es uno de los principales soportes de la docencia y la calidad educativa. Bajo este principio, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo promueve el trabajo colegiado y el desarrollo de proyectos que tengan impacto de tipo social y productivo. En este marco, el grupo de investigación *Imaginario Colectivo* se desempeña en apego a la ética profesional, la equidad de género y la responsabilidad social.

Imagen, arte e iconosfera[*], y así revisar los modos en que las imágenes se relacionan con la vida social, con diferentes formas de pensar, y el modo en que se experimentan esas relaciones. Por ejemplo: ante la abrumadora presencia de las imágenes que actualmente nos rodean, una persona que no cuente con un equipo de telefonía celular sería calificada como desfavorecida o sin accesibilidad, es decir, parece más importante generar volúmenes de imágenes y fotografías, que abordarlas contemplativamente, o considerarlas materia de análisis. El resultado de la innovación técnica y la accesibilidad de los aparatos productores de imágenes potencialmente convirtieron a nuestras sociedades en generadores de *contenido,* que buscan audiencias fascinadas por la novedad. Dicha práctica suma, casi de manera involuntaria, elementos que permiten discernir los modos en que una colectividad se expresa sobre distintos aspectos de la realidad, pero será desde el ámbito académico -aunque no de manera exclusiva- desde donde se cuente con los medios para comprender dicho fenómeno.

Durante la exposición *Tiempo y transición,* como resultado visual del trabajo experimental del autor y en línea con las nociones señaladas, el Mtro. Enrique Santoyo presentó las piezas *Pesadilla y razón* (ensamble), *Mal de ojo* (tríptico fotográfico) y *Retrato de familia* (collage y fotografía), todas realizadas durante el año 2022.

Figura 1. Pesadilla y razón. Ensamble, 2022.

Reflexiones en torno al dibujo desde el entorno cotidiano

Igualmente vinculado a la línea de investigación que cultiva el grupo, el Mtro. Mario Maldonado Reyes desarrolló el proyecto gráfico titulado *Reflexiones en torno al dibujo desde el entorno cotidiano*. Este encuentra su origen principalmente en el estudio de las imágenes, aunque también muestra una reflexión sobre la educación artística a nivel superior, la práctica del dibujo y el potencial que este ofrece para la generación de productos académicos y de investigación; de ahí que los conceptos que le dan soporte encuentran eco en los modelos aplicables a la enseñanza de las artes, la práctica profesional de la disciplina y la evaluación de los resultados.

Figura 2. Mal de ojo. Tríptico, 2022.

[*]La primera emisión de este evento de vinculación académica se llevó a cabo los días 19 y 20 de octubre de 2022, como un espacio para reflexionar sobre la complejidad significativa de las imágenes (sensoriales, intersubjetivas), su origen y circulación desde diferentes perspectivas (técnica, temática, artística) y contextos (profesional, esfera pública, privada, vida cotidiana y la neo normalidad), para ayudar a extender el territorio de la comunicación simbólica y la formación de nuevos conceptos.

Figura 3. Retrato de familia. Collage, 2022.

En el marco teórico de este proyecto se discuten los conceptos de imagen, arte e iconosfera[*], se reflexiona sobre los paradigmas en la enseñanza de las artes visuales y su aplicación en un contexto específico (generalmente bajo la forma de un modelo ecléctico), se adoptan posiciones críticas sobre los medios desde los cuales se originan las imágenes, y se ponen en práctica modelos de análisis aplicables a imágenes visuales y los temas seleccionados.

Una posición relevante en el desarrollo del proyecto, fue la asimilación del dibujo como forma de arte, y la facultad que tiene para combinarse con otros medios, disciplinas y recursos técnicos. En suma: son tres los enfoques fundamentales para el desarrollo de los productos de investigación. A continuación se enlistan:

1. El estudio de las imágenes desde diferentes áreas del conocimiento (entremezcla de géneros)
2. Las artes visuales y los modelos de enseñanza-aprendizaje que se emplean en el marco de la educación superior
3. El análisis y la evaluación sistemática de los resultados y productos

El proyecto *Reflexiones en torno al dibujo desde el entorno cotidiano* presupone la enseñanza del dibujo como fundamento para su desarrollo y utiliza, como eje temático, a la cotidianidad del entorno urbano para el desarrollo de imágenes visuales y su exhibición en diferentes plataformas. De este modo, se pretende que el dibujo encuentre cabida en el discurso general del arte -entendido como actividad socializada- pues, contribuye a la generación de imaginarios colectivos, propone el desarrollo de modelos de enseñanza aplicados a las artes y especula sobre la manera en que estas indagaciones son asimiladas dentro de la cultura visual.[†]

La manera en que este proyecto cumple con los enfoques fundamentales para el desarrollo de los productos de investigación se da mediante la convicción de que puede hacerse investigación a través de acciones que fundamentalmente provengan del quehacer artístico, sus estrategias de producción y las aportaciones concretas que pueden ofrecer los artistas sobre los procesos creativos. La aproximación que se plantea tiene como principal objetivo el ofrecer a nuestra comunidad estudiantil elementos conceptuales congruentes con su objeto de conocimiento, para favorecer el logro de los objetivos pedagógicos en primer término y, en consecuencia, ofrecer apoyo en la titulación de los estudiantes, aunado a una articulación con la práctica profesional.

Derivado de la vinculación que, como cuerpo colegiado, se logre establecer, con pares de otras dependencias de educación superior, también aparecerán en los productos derivados de este trabajo, citas y enfoques diversos, como los que ofrecen la psicología, la sociología, la filosofía, y otras formas de conocimiento para la comprensión de la disciplina, sin perder de vista que uno de los intereses principales se orienta a reflexionar sobre el devenir de la formación artística y los modelos que se han asimilado al interior de las escuelas[‡]. En última

[*]La iconosfera -señala Roman Gubern- es el espacio paleolítico de lo que será la sociedad de la información. Las pantallas del cine, la televisión, la computadora y el celular conforman nuestra iconosfera e influyen en las relaciones humanas.

[†] En el marco de la ya señalada exposición colectiva *Tiempo y transición*, este proyecto aportó la pieza *Microanimaciones del entorno cotidiano*, instalación audiovisual que puede consultarse en los siguientes enlaces.

https://www.youtube.com/watch?v=771knx_nUBQ

https://www.youtube.com/watch?v=r4v5I6DYAAQ

https://www.youtube.com/watch?v=Ul-xgAvQ6Nw

https://www.youtube.com/watch?v=Gv9-4TR5lxw

[‡]Estudios didácticos como el titulado *Didáctica de las Artes Visuales, una aproximación desde sus enfoques de enseñanza* (Raquimán Ortega & Miguel, 2017), acerca de los modos en que se vinculan las estrategias de

instancia, una aspiración del grupo fue la de generar conceptualmente un modelo de investigación que actualizara la concepción en que se desarrolla la formación académica de los artistas.

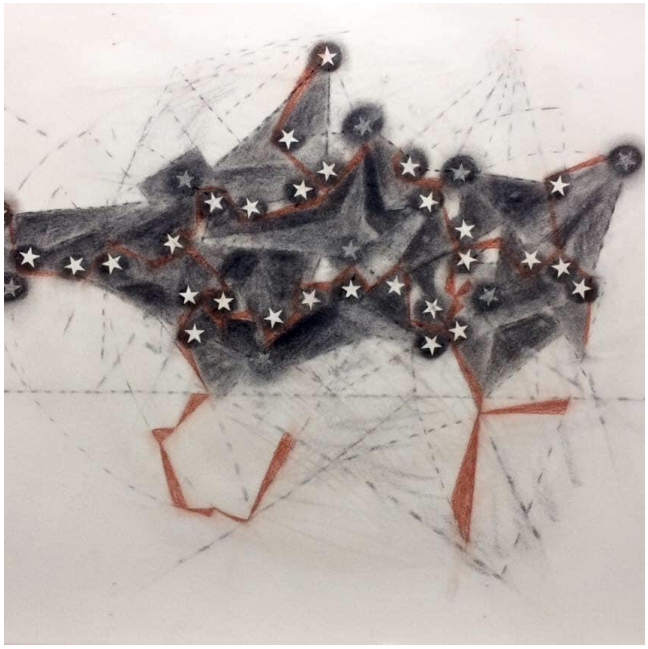

Figura 0. Constelación 2. Animación gráfica, 2022.

In-between/Devenir

La obra de la Mtra. Dania Santos Ramírez, titulada *In-between,* y presentada como exposición individual, surgió a partir de cuestionamientos sobre los objetivos que a lo largo de la historia del arte han permitido la construcción del género del retrato, mismos que cruzan como péndulo desde la consecución de una "imagen fiel", o el logro técnico del parecido, hasta la evocación de la apariencia o la producción de semejanza, aunque en otros momentos sólo se trate de potenciar una tarea creativa con el uso añadido de conceptos. Como anteriormente se mencionó: los productos de investigación que desarrolla el grupo de investigación *Imaginario Colectivo* se conciben como detonantes, o puntos de partida de nuevos planteamientos para la reflexión y práctica de la actividad artística en los ámbitos académico y profesional. En el caso de la pieza que se revisa, una noción resulta fundamental y se enfoca en la relevancia que adquieren los medios técnicos que la autora decide emplear para generar imágenes en el marco de la actividad artística profesional.

Mediante el uso de la inteligencia artificial, la video instalación que se vió en la galería Arcadia, el pasado mes de junio de 2023, presenta el rostro de capos y líderes de la mafia del narcotráfico en México, pero dota a los personajes retratados de un efecto que los devuelve a la infancia. Esta distorsión en que se unen las dos dimensiones de un mismo sujeto promueve el concepto de distancia -temporal- , más que el de la diferencia -física-, y en una suerte de estructura oscilante, el espectador se descubre ubicado en la mitad, viéndose de frente con el personaje capaz de jugar como infante, y, segundos después, con el que delinque impunemente. El video con las imágenes ofrece, a manera de contexto, una breve explicación biográfica de cada personaje en medio de una sala oscurecida y llena de bruma, que usa un film de plástico como soporte de la proyección. El efecto resultante se relaciona con la mutabilidad de las cosas y el cambio de enfoque que sugiere el mirar y sentirse visto o confrontado, la experiencia se torna incómoda cuando se revela una vinculación próxima entre las formas más extremas de la maldad humana y la vida infantil con la carga de valores positivos asociados.

Figura 4. In-between. Video instalación, 2023.

https://www.instagram.com/reel/CuZz61_RFcU/?igshid=YjVjNjZkNmFjNg==

En línea con los elementos conceptuales y las intenciones artísticas ya señaladas, es como el grupo de investigación mantiene la apertura para trabajar con las imágenes en sus diferentes manifestaciones. En el caso de la obra envolvente (ambiente o espacio lúdico),

enseñanza con la producción artística, merecen una consideración forzosa para comprender las relaciones que se dan al interior de la práctica educativa.

intitulada *Devenir,* del Mtro. Israel García Plata, la materia prima es el sonido. Las posibilidades tecnológicas en la actualidad permiten, entre otras cosas, generar vivencias a partir de propuestas como el arte sonoro, en el que, a través de la exploración de sonidos, es posible construir atmósferas, escenas o escenarios que permiten al espectador sumergirse en novedosas experiencias estéticas a través de la atenta escucha. Tales posibilidades técnicas posibilitan crear obras o acontecimientos artísticos en la cuarta dimensión. Ello, porque se trata de piezas sonoras que tienen una duración determinada en un sitio seleccionado exprofeso para que la pieza transcurra en el espacio-tiempo.

Fue el teórico francés, Ferdinand de Saussure, quien a inicios de siglo XX, se interesó por un estudio de carácter semiológico sobre la evocación de imágenes a partir de sonidos. Es él quien introduce, por ejemplo, la idea de la *huella psíquica* que evocan los sonidos y que nos permiten otorgarles un significado[*]. En lo que refiere a los sonidos y su eco *psíquico*, años más tarde, el filósofo alemán Peter Sloterdijk refiere que aquello que evocan algunos sonidos, nos traslada hasta la vida intrauterina, por lo que la huella de algunos sonidos yace en un fondo aún más lejano de nuestra propia constitución psíquica, interpelándonos de manera verdaderamente profunda (Sloterdijk, 2020).

El valor de la atenta escucha es tal que pone de manifiesto el primer contacto con el mundo en el ejercicio de escuchar, un contacto que puede remitirse incluso, como sostiene Sloterdijk, a la vida intrauterina. La investigación sobre la imagen sonora como huella psíquica, o más aún, de la escucha como primer contacto fenomenológico con el mundo en la vida anterior a la constitución de la psique o del *logos*, es una arista que acompaña los intereses del grupo de investigación en sus relaciones con la imagen.

Figura 5. Devenir. Instalación sonora y acción, 2022.

El grupo *Imaginario Colectivo* se asume como un laboratorio donde convergen la reflexión teórica, la experimentación formal y técnica, aplicable a los productos visuales, para generar un espacio de análisis que fortalezca la docencia, permita extender el territorio de la comunicación simbólica y reivindique la tarea crítica de las prácticas en el arte o la posición que desempeñan dentro de las esferas social, política, económica y productiva. El grupo está concebido como apoyo para observar un mundo cambiante y resultar una guía para asimilar la cultura visual en la que vivimos. *Imaginario Colectivo* se interesa por la cultura visual como campo académico y como objeto de estudio, esto es: la relación que existe entre lo visible (la experiencia sensible) y los nombres que damos a lo visto (el saber resultante). “La cultura visual es hoy el estudio de cómo entender el cambio en un mundo demasiado grande para ser visto, pero que resulta vital imaginar.” (Mirzoeff, 2016, págs. 20-21).

Las estrategias de trabajo que el grupo privilegia para cumplir sus objetivos están centradas en la aproximación reflexiva hacia la historia del arte y el trabajo colaborativo en el ámbito de la filosofía y la teoría del arte, particularmente en relación a sus manifestaciones contemporáneas. La principal intención en corto plazo es la de continuar con la generación de productos de investigación en donde, de manera deseable, se vinculará el estudiantado para hacer exposiciones de artes visuales, desarrollar artículos de investigación, piezas como las aquí revisadas o involucrarse en la organización de eventos académicos. Para ello, creemos que es fundamental que, durante el año 2024, se lleve a cabo la segunda emisión de la Cátedra Patrimonial *Imagen, Arte e Iconosfera,* para profundizar en las nociones de cultura visual -entendido como fenómeno en que se conectan materiales visuales y la cultura en su conjunto-, la noción de iconosfera, término deudor de la semiótica y acuñado por el filmólogo francés Gilbert Cohen-Séat[†], que se asume como el conjunto de imágenes que desfilan a diario y se entrecruzan con la realidad. De igual modo, se reconoce la necesidad de retomar conceptos que por momentos quedaron en desuso o fuera de consideración por la teoría del arte, como la tendencia a re-estetizar las artes, y algunas otras prácticas del arte donde son relevantes, tanto el concepto como la materialidad, los procesos manuales y la percepción sensorial para la estructuración de una pieza de arte. El análisis de propuestas artísticas desde distintos enfoques teóricos no supone nunca una tarea sencilla, sin embargo, para el grupo de investigación es

[*] “El signo lingüístico no une una cosa y un nombre, sino un concepto y una imagen acústica”

[†]Al respecto se recomienda la lectura del artículo Gilbert Cohen-Séat, de la filmología a la iconosfera

importante plantear la necesidad de que en el consumo y la generación de obras artísticas opere nuevamente el sentido sensato (inteligible) en adhesión al sentido sensible: estético[*]

Con dicho esfuerzo, pretendemos evidenciar que el desarrollo de proyectos creativos es una tarea de complejidad comparable a la de proponer el análisis crítico de determinados modelos teóricos, para contrastar las ideas que se han desarrollado a lo largo del tiempo en torno del fenómeno artístico: la práctica profesional, modelos de la enseñanza artística, la democratización de los medios técnicos para la generación de imágenes, o el interés creciente de los públicos interesados por esta actividad.

Referencias

[1] Bravo, C. (21 de diciembre de 2022). *Diez estadísticas clave de YouTube en 2022*. Obtenido de Metricool Blog: https://metricool.com/es/estadisticas-youtube/#:~:text=Uso%20de%20las%20redes%20sociales%20a%20enero%20de%202022,-%C2%BFCu%C3%A1les%20son%20las&text=De%20estos%202500%20millones%20de,el%20portal%20Global%20Media%20Insight.

[2] Gubern, R. (2007). La iconosfera de Gubern. El paleolítico superior de las nuevas tecnologías. *Revista Mexicana de Comunicación*, 35-37. (Y. Correa, Entrevistador)

[3] Mirzoeff, N. (2016). *Cómo ver el mundo. Una nueva introducción a la cultura visual.* Barcelona: Paidós.

[4] Oliveras, E. (2019). *La cuestion del arte en el siglo XXI. Nuevas perspectivas teóricas.* Buenos Aires: Paidós.

[5] Pozo Fajarnés, J. L. (2021). Gilbert Cohen-Séat, de la filmología a la iconosfera. *El Basilisco. Revista de materialismo filosófico*, 23-49.

[6] Sloterdijk, P. (2020). *El imperativo estético. Escritos sobre arte*. Madrid: Akal.

[7] Saussure, F. de (1998). *Curso de lingüística general.* Madrid: Alianza.

[*] Cabe recordar, en este sentido, al curador de arte Okwui Enwezor, quien propuso retomar la discusión sobre la Utopía en su texto *Todos los futuros del mundo*, desarrollado para la exhibición central de la *56º Bienal de Venecia de 2015*.