

Editorial

Desafíos *entre* las imágenes: trabajo metodológico con/junto a las visualidades

Detrás de escena, ¿homenaje a México?

CONSIDERAMOS PROPICIO COMENZAR por contar el detrás de escena de esta edición, a razón de que este número se comenzó a rumiar y a conversar en septiembre del año 2023, durante un viaje a México, en el cual fuimos como organizadoras y expositoras del *VII Congreso de Estudios Visuales y Miradas por Venir*, organizado por la Red de Estudios Visuales Latinoamericanos de la cual formamos parte. En ese contexto, se produjeron intercambios muy enriquecedores no solo profesionales, sino también y, fundamentalmente, afectivos. En ese itinerario tuvimos la interesante posibilidad de trabajar en el Departamento de Investigaciones Educativas (DIE) del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav-IPN) junto al grupo coordinado por la querida Inés Dussel. Fue en ese viaje cuando conocimos a todos los autores de este dossier. Nuestras variadas procedencias: México, Brasil, Colombia y Argentina, y formaciones inter/trans/in/disciplinares enriquecen la pluralidad de enfoques presentados en este número. Podemos decir que fue una travesía de visualidades, y reflexiones las cuales derivaron en esta constelación de textos como nodos posibles de articulación, para seguir compartiendo e imaginando potenciales abordajes. Es sugestiva, entonces, la publicación de este material en la revista mexicana **INTER DISCIPLINA** considerando que la territorialidad, colores, sabores, olores y magias de México cobijaron y acuerparon algunos de los encuentros dados y enunciados aquí, para ser compartidos con quienes quieran leerlos.

Visualidades y metodologías

En este dossier hemos reunido escritos sentipensantes de las visualidades en relación con sus trabajos de investigación y docencia. Los artículos compilados aquí buscan gestar otras posibilidades metodológicas en aras de articular disciplinas, saberes y devenires con/junto a las visualidades. Les autores de los escritos, así como los integrantes del Colectivo *Ayllu*, a los cuales entrevistamos, se preguntan por, y en algunos de los casos también componen creativamente, visualidades necesarias ante la normatividad *mainstream* de cuerpos, prácticas y afectos plausibles de ser vistos y mostrados. Nuestra intención como compiladoras ha sido ubicar el acento no solo en la visualidad como reguladora y co-productora de sentidos y prácticas sociales, sino también registrar los modos mediante los cuales

sentipensamos el régimen de visualidad en nuestras investigaciones, en sus dimensiones (est)ético políticas y epistemológicas. Las potenciales contravisualidades cultivándose desde colectivos artísticos, artistas, investigadoras e investigadores desafían la inteligibilidad cómoda de las miradas, generando propuestas contravisuales o contracoloniales, como lo propone el Colectivo *Ayllu*, o la posibilidad de gestar dispositivos de fuga a la plantación de la visualidad como propone Iki Yos Piña Narváez.

¿Por qué con/junto a? Buscando despegarnos de una comprensión del *con* como una objetivación de las visualidades, y de su limitación como un elemento de captura, nos animamos a especular en sus posibilidades. Es notable, en esta compilación de trabajos, reunir diversas investigaciones vinculadas con diferentes disciplinas trabajando con/junto a las imágenes; con esto hemos buscado (re)afirmar esta propuesta *trans/in/end* disciplinar (Brea 2005; Barone Zallocco 2023; Barone Zallocco y Capasso 2024) desde la cual sentipensamos la potencialidad de los estudios visuales y su (de)construcción narrativa, (est)ética, política, epistemológica y ontológica. Esta intencionalidad inter o *trans/in/end* disciplinar que se propone, queda manifiesta, por ejemplo, con el potente y sensible trabajo (est)ético político propuesto por el Colectivo *Ayllu* en una entrevista integrante de esta compilación, y nos permite interrumpir (flores 2017), corromper e intervenir en los tan orientados (Ahmed 2019) y habit(u)ados *marcos* teóricos, los cuales estructuran muchas veces nuestras investigaciones en formatos cuadrados, rígidos, estables y condescendientes, con una academia blanca heterocentrada y colonial. Exiliarse de esos bordes trae sospechas, persecuciones y en ocasiones muchas heridas (Barone Zallocco y Díaz 2023). Estas transformaciones traen incomodidades propias de una educación moderna colonial perpetuándose en un *cistema* de (re)producción de los conocimientos y pretendiendo extirpar los saberes territoriales que no anidan en categorías o nombres propios.

En este sentido, consideramos a la metodología de trabajo no como un instrumento procedimental con pasos mecánicos e invariantes a seguir, sino como un ejercicio reflexivo y crítico, transversal al proceso de investigación, educación y docencia: “una metodología haciéndose al impulso de la pregunta y no un modelo aplicable a toda circunstancia” (Arfuch en Richard 2014, 35). En este sentido, el planteo de la pregunta de investigación, la configuración de cada objeto de estudio en particular y el transcurrir de la investigación exigen flexibilidad y replanteos para el análisis y la construcción de conocimientos. Esto último supone un abrirse a la posibilidad de reconfiguraciones propia de los procesos de investigación críticos que no asumen una postura dogmática. De esta forma, por un lado, es preciso dar cuenta de la construcción de cada objeto de estudio, pues este no está nunca dado ni es evidente. Y a su vez, la complejidad y la multidimensionalidad de la realidad social (Schuster 2002) demandan abordajes, los

cuales puedan permear y desbordar las diferentes disciplinas: una articulación y despliegue teórico-conceptual posibles, pero no necesarios. Así, en contra de un área restringida del saber, es necesario trabajar en un campo cultural expandido, en la oscilación entre distintas disciplinas, como la sociología de la cultura y el arte, la historia del arte, los estudios visuales, la crítica cultural y las teorías críticas, entre otras, con el fin de conectar lo artístico-visual con procesos culturales más amplios. Es decir, con un abordaje en donde en las investigaciones sobre objetos y prácticas artístico visuales privilegien cruces, préstamos y contactos entre diversas perspectivas a partir de una visión transdisciplinaria para una comprensión integral de este tipo de fenómenos (Capasso, Bugnone y Fernández 2020). De este modo, acordamos con Richard en que:

Lo transdisciplinario es la zona fronteriza en la cual la reflexión en torno al arte entra en un nuevo régimen flexible de proximidades y traspasos entre saberes mezclados (la antropología cultural, la sociología, la literatura, la semiótica, la filosofía, las teorías del discurso, etc.) que, desinhibidamente, se interrumpen unos a otros con preguntas y respuestas siempre parciales para evitar cualquier totalización del conocimiento: valoro los tránsitos, los “senderos que se bifurcan”, los márgenes, lo intersticial, lo que resiste al encerramiento de un área restringida del saber y por ende a la autoridad de un dominio específico. (Richard 2014, 18)

Por otro lado, hacer conscientes las prenociones implicadas en la mirada y prácticas de investigación supone también desnaturalizar el mundo social y reconocer que nuestra formación cultural y social y nuestra posición, tanto en un campo particular de conocimiento como en la sociedad, inciden en la manera en la cual vemos el mundo y sus fenómenos sociales.

En suma, este número de **INTER DISCIPLINA** reúne diferentes aproximaciones al estudio de las visualidades, priorizando miradas *trans/in/and* disciplinadas. Los cinco artículos del dossier comparten la inquietud por el trabajo metodológico con/junto a las visualidades y su compilación apunta a compartir tanto enfoques y objetos de estudios variados como a propiciar pensar potencialidades, limitaciones e incertidumbres. Uno de los objetivos es socializar diferentes trabajos con/junto a visualidades, ello supone no limitarse a una comprensión superficial o literal de las imágenes, sino centrarse en su estructura semántica compleja, en las lógicas visuales y prácticas asociadas con ellas: su materialidad, producción, apropiación, reproducción, modificación, resignificación, lo cual permite abrir, pensar, sentir y vincular.

Raíza Ribeiro Cavalcanti, en su artículo “Agenciamientos artísticos: re-pensar la agencia de los trabajos artísticos desde una mirada interdisciplinaria”, par-

te de un ejercicio reflexivo sobre su tesis doctoral acerca de la capacidad de agencia del trabajo artístico, para pensar incidencias no solo al interior del campo sino más allá de los discursos e intenciones de sus autoras/es, identificando, así, problemas y desafíos teórico-metodológicos. De este modo, desde la sociología del arte y desde un desplazamiento del enfoque discursivo al objetual/técnico, Ribeiro Cavalcanti examina críticamente la noción de agenciamientos artísticos y desarrolla cómo el arte de hoy busca incidir en la creación de imaginarios diferentes al moderno/colonial/capitalista y afectar políticamente un determinado orden de la visualidad analizando diferentes casos brasileños.

El siguiente artículo, “Un acercamiento a la historiofotía y la contravisualidad de las representaciones visuales afroamericanas”, escrito por Mauricio Sánchez Menchero, se focaliza en analizar el concepto de “historiofotía”, y en una reflexión sobre el uso de fuentes (audio)visuales en la investigación, para centrarse, específicamente, en afroamericanos retratados, fotografiados o filmados. Asimismo, el autor propone, para el análisis de sus casos, el uso de la noción de dispositivo articulado al par conceptual visualidad-contravisualidad. De esta manera, Sánchez Menchero examina diferentes tipos de imágenes (fijas pintadas, fijas fotográficas y en movimiento) las cuales refieren a personas negras y construyen diferentes relatos historiográficos de las representaciones visuales de los afroamericanos.

Las autoras Ana Paula Nunes Chaves y María Flavia Barbosa Xavier, en “Amazônia em imagens: sobre uma educação visual pela revista *National Geographic*”, nos proponen indagar acerca de aquellas imágenes las cuales colaboran en nuestras producciones de imaginarios geográficos, pueblos y culturas. En este sentido, las autoras recuperan narrativas visuales de la floresta amazónica en la revista *National Geographic* en el periodo comprendido entre 1889 y 2021. Nunes Chaves y Barbosa Xavier indagan el modo en cómo impactan las tecnologías en la producción y acceso de imágenes y, principalmente, se focalizan en indagar cuáles son las voces autorizadas para narrar las historias de la floresta amazónica ampliando, de este modo, las interpretaciones de las realidades. Considerando la larga trayectoria y posicionamiento cultural de la revista con una comunidad de lectoras y lectores de casi 3 millones de personas alrededor del mundo, este artículo/ensayo se pregunta profundamente por la construcción visual de la Amazonia brasileña. Una construcción social de lo visual la cual, otorgada desde una editorial a través del tiempo y acorde con relaciones de poder y racionalidades vigentes a cada época, ha exotizado a los pueblos nativos y muchas de las florestas y vegetaciones de Brasil reforzando la mirada colonial y los imaginarios colonizantes sobre América del Sur.

Por su parte, Yuri Constanza Páez Triviño presenta el artículo “De la *performance* teatral a la fotografía: desafíos metodológicos de una investigación sobre

el teatro michoacano en México”, en el cual se propone indagar las relaciones entre el teatro y las fotografías utilizadas para la investigación. La autora se pregunta por los contextos de producción de la imagen como así también por los cuerpos en la escena teatral, devela en su escritura los interrogantes sugiriendo no solo trabajar con imágenes en las investigaciones, sino también considerar las condiciones de inteligibilidad suscitadas en quienes las ven, tocan o sienten y reponen. Páez Triviño comparte lugares clave de su investigación doctoral en donde indaga el modo en el cual se vinculan las comunidades con el teatro y la pedagogía a la cual denomina como pública; en esta trama, propone una reflexión acerca de los aportes de la imagen fotográfica en el trabajo etnográfico. A partir de un ejercicio de reconstrucción de escenas en las cuales recupera las reacciones del público, las manifestaciones de los cuerpos, los silencios y palabras, la autora analiza el trabajo pedagógico y público del teatro. Para esta tarea, realiza un trabajo etnográfico con obras de teatro las cuales abordan sensiblemente la problemática de los feminicidios en los estados de México. Por último, reflexiona acerca de las posibilidades de las imágenes para los sentidos y pedagogías.

El último artículo del dossier, “Investigar con/junto a las visualidades: incertidumbres y potencialidades”, de Verónica Capasso y Ornella Barone Zallocco, despliega diferentes herramientas teórico-metodológicas transdisciplinarias en el trabajo con visualidades, registrando las marcas topográficas que traccionan e interaccionan en las imágenes como narrativas semánticas complejas, para luego presentar dos investigaciones, las cuales parten del trabajo con/junto a imágenes. Para esta tarea, las autoras sostienen que el estudio y profundización de un trabajo con/junto a las imágenes requiere de una tarea transdisciplinar, pero también *in/*end disciplinar, buscando comprender las visualidades desde diversas aristas epistemológicas, ontológicas y (est)éticas. Cada autora explicita su abordaje metodológico, en consonancia con sus objetivos y herramientas conceptuales adoptadas y tramadas para la interpretación y comprensión de sus temas: las visualidades socioambientales y las visualidades menstruales (per)formativas. A lo largo del texto, no solo se explicita su lugar de enunciación, sino también se exponen devenires, incertidumbres y potencialidades del trabajo crítico con imágenes. Para este trabajo, las autoras apelan a unas imágenes con una potente carga como trinchera para un nuevo orden político-visual, poniendo en valor lo distópico, la extrañeza, lo abyecto, raro o cuir.

Para finalizar, el dossier se completa, por un lado, con una entrevista realizada por Capasso y Barone Zallocco al colectivo de investigación y creación artística anticolonial *Ayllu*, en la cual se desarrolla un intercambio donde se da cuenta del trabajo (est)ético político comprometido y sensible del colectivo para con sus propuestas. Como modo de reparación al daño de la profunda herida colonial, proponen obras a partir de la reactivación de memorias y la construcción de

contraimágenes; pretendiendo atravesar lo mostrado por las imágenes en apariencia, desafiando el ocularcentrismo para interpelar y buscar escapar al régimen visual de la plantación —en palabras de Iki Yos Piña Narváez. En la entrevista, les artistas integrantes del colectivo recorren la composición de muchas de sus obras compartiendo el *detrás de escena* de sus intenciones, así como también de algunas reacciones, e interacciones evocadas por sus obras. También, a partir de conversar sobre el nombre del colectivo *Ayllu*, hacen referencia a la recuperación de lo robado por la conquista y el colonialismo, construyendo desde la diáspora, a partir de prácticas ancestrales y comunitarias, desde las memorias, con sus cuerpos disidentes en sus palabras. Desde sus desplazamientos, sus heridas y dolor, les artistas de este colectivo gestan imágenes proponiendo una restauración de una forma de organización que aún está en los territorios, pero de un modo situado en Europa. Por otro lado, el dossier cuenta con la reseña del libro *Imagen y método. Trasfondos teóricos y procedimientos metodológicos de la ciencia de la imagen* (2014), realizada por Elke Köppen, en la cual se realiza una enumeración minuciosa de enfoques y autores representantes de diferentes teorías y perspectivas de análisis de imágenes.

En suma, el dossier en este número de **INTER DISCIPLINA** construye en particular un espacio al cual consideramos potencialmente plural en diálogos; y no solo a una a investigadoras e investigadores de diferentes procedencias y formaciones, sino también incluye propuestas metodológicas las cuales, claramente, no persiguen los mismos intereses, ni posicionamientos (est)éticos políticos, porque tampoco cuentan con las mismas situaciones de interseccionalidad. Se invita entonces a la lectura de los distintos abordajes, reflexiones y aportes, tanto descriptivos como teóricos y metodológicos en torno a esta propuesta de trabajar y sentipensar la cultura visual en nuestras investigaciones, con fuerte énfasis en Nuestra América. **ID**

Verónica Capasso y Ornela Barone Zallocco
Editoras invitadas

Referencias

- Ahmed, Sara. 2019. *Fenomenología queer*. Barcelona: Bellaterra.
- Barone Zallocco, Ornela y Capasso, Verónica. 2024. Afectaciones pedagógicas entre/con/ junto a las imágenes. Una experiencia con estudiantes de posgrado. *Artilugio*, 10. <https://revistas.unc.edu.ar/index.php/ART>.
- Barone Zallocco, Ornela. 2023. Menstruales tautologías (est)ético-políticas. *Praxis Educativa*, 27(3): 1-14. <https://dx.doi.org/10.19137/praxiseducativa-2023-270313>.

- Barone Zallocco, Ornela y Díaz, Santiago. 2023. Vitalidades pedagógicas: sensibilidades y re-existencias en lo educativo. *Post(s)*, 9(1): 12-23. [https://doi.org/10.18272/post\(s\).v9i1.3149](https://doi.org/10.18272/post(s).v9i1.3149).
- Brea, José Luis. 2005. Los estudios visuales: por una epistemología política de la visualidad. En Brea, José Luis (ed.), *ESTUDIOS VISUALES. La epistemología de la visualidad en la era de la globalización*. España: Akal.
- Capasso, Verónica, Bugnone, Ana y Fernández, Clarisa. 2020. *Estudios sociales del arte. Una mirada transdisciplinaria*. La Plata: EDULP.
- flores, val. 2017. *Interrupciones*. Neuquén: La Mondonga Dark.
- Richard, Nelly. 2014. *Diálogos latinoamericanos en las fronteras del arte: Leonor Arfuch, Ticio Escobar, Néstor García Canclini, Andrea Giunta*. Santiago de Chile: Ediciones Universidad Diego Portales.
- Schuster, Federico. 2002. *Filosofía y métodos de las ciencias sociales*. Buenos Aires: Manantial.