

Dossier

Editorial Dossier

Pensar la Historia desde los márgenes: “ruptura de continuidad” en prácticas artísticas y narrativas audiovisuales de Latinoamérica y el Caribe.

Olga María Rodríguez Bolufé

Universidad Iberoamericana Ciudad de México

México

olga.rodriguez@ibero.mx

Desde las dos últimas décadas del pasado siglo XX llamó la atención de forma significativa, los constantes replanteamientos críticos que, desde las humanidades y las ciencias sociales, se iban generando, en torno a las lecturas de los discursos históricos, incluyendo expresiones muy diversas desde el campo de la cultura visual latinoamericana y caribeña. Los acontecimientos que ocurrían por aquellos tiempos, como la caída del muro de Berlín, las reformas que bajo el nombre de Perestroika se llevaron a cabo en la extinta Unión Soviética, los posteriores cambios políticos que trajeron consigo la disolución del bloque socialista en Europa, el retorno de una izquierda con tintes populistas en varios países latinoamericanos, el llamado proceso de rectificación de errores y período especial en Cuba, entre muchos otros hechos, hicieron mella en generaciones de artistas visuales que, a su vez, asumieron un posicionamiento reflexivo y crítico en torno a los metarrelatos históricos, a esa forma de vivir aleccionados por retóricas discursivas que desde la enseñanza se asumía como única verdad. Se sumaron debates intelectuales de sumo interés, afloraron temáticas que hasta entonces habían permanecido marginadas de los relatos históricos, como las tensiones en torno a temas de género, raza, entre otras alternativas que contribuyeron a redireccionar el pensamiento y la expresión artística en la región, en favor de la multiplicidad y la apertura a investigaciones y búsquedas que, sin dudas, han enriquecido y aportado al desarrollo intelectual y artístico actual.

El presente dossier se compromete, desde sus distintos tópicos, con la reflexión y reconocimiento de alternativas para repensar nuestras configuraciones históricas y culturales desde el análisis de las imágenes. Interesa problematizar, por un lado, el reverso, lo que queda fuera de los grandes relatos y de sus estructuras narrativas. Por otro, se busca exponer un viejo problema en las Humanidades; el de cómo captar, representar e historizar desde el pensamiento crítico y estético-político a las minorías,

a los relatos o los sujetos marginados, frente a los cuales el estado-nación en su formulación de identidades compartidas difumina *la diferencia*.

Desde la creación artística, la gestión cultural y la historiografía crítica en América Latina y el Caribe se producen múltiples respuestas ante los desafíos que impone la realidad sociopolítica y cultural actual. Ello implica nuevas formas de actualización del aparato gnoseológico e investigativo que las acompaña, incorporando estrategias tales como la deconstrucción, la reescritura, la transversalidad y el diálogo de saberes. Los sujetos, los datos ausentes, y las construcciones de relatos sociohistóricos aparecen como escenarios de estudio al margen de las narrativas hegemónicas, configurando sus propios agenciamientos, y tensionando las relaciones de poder. Y en este escenario, la revalorización del lugar de las imágenes para los estudios históricos ha sido fundamental.

Resulta importante destacar en esta propuesta que la revisiones y cuestionamientos no pretenden colocar en polos extremos (vencedores y vencidos, malos y buenos) ni a los personajes, ni a los procesos históricos. Más bien, amparándonos de la operación historiográfica, se interesa por preguntar las razones, y las condicionantes que coadyuvan la existencia y permanencia de ciertas historias, procesos, obras, sujetos, comportamientos y acontecimientos. En este sentido el reto es doble: ¿cómo interpretar ese pasado que no es completamente inteligible y ante el cual siempre nos faltarán “claves de lectura” (Rozat, 2021) Pasados, sin duda, complejos, dolorosos y encriptados, que en lenguajes oficial-nacionalistas divulgan “ilusiones de verdad” perennes, en lugar de relatos de historia como prácticas discursivas diversas, cambiantes, y con un *sentido de actualidad*.

Este cuestionamiento general arroja una hipótesis algo optimista, pues al momento de interpretar o interpelar la memoria/representación de esos grupos, las condiciones de visibilidad actuales revelan como respuesta una latente “ruptura de continuidad” (Hartog, 2007) de aquellas simplificaciones nacionalistas, tanto en lo discusivo como en sus regímenes de historicidad y de representación. Aunque políticamente sigue siendo viable construir el futuro desde la “herencia” o desde modelos identitarios de un pasado que se construye como común, esto resulta hoy una imposibilidad crítica, historiográficamente hablando. Mientras las instituciones buscan soluciones programáticas politizando esos grupos o “comunidades imaginarias” (Anderson, 1991) con la presentificación violenta del pasado, nuestro objetivo será acentuar la existencia de memorias diversas que impugnan con muchas más preguntas que respuestas, visiones generalistas y verticales.

Las líneas de interés del dossier exponen temas y problemas latentes durante el último siglo en América Latina y el Caribe, que vale la pena repensar a la luz de

nuestro rol como investigadora/es en el marco de la Historia y de la Historia del Arte. Son las *visiones políticas y las críticas historiográficas* las que han generado un halo de tensión en torno al cual afloran las discusiones presentes, habilitando unos y otros relatos para reconocer ¿qué lazos del pasado definitorios del deber ser político del ser mujer, madre, negro/a, joven, migrante, héroe o latinoamericano y caribeño en colectividad, suponen hoy un cambio, una continuación o una resistencia? De ahí que el marco temporal no queda limitado, al propiciar justamente ese diálogo y reflexión crítica entre la representación del pasado desde el presente en una interacción entre las experiencias culturales continentales y las caribeñas.

Los textos reunidos en este volumen dan fe de ello y consiguen aportar experiencias desde distintos tópicos, espacios cronológicos y geográficos, y manifestaciones de la visualidad, lo cual significa al dossier en una dimensión multidisciplinar de especial rigor teórico, así como en el tratamiento del tema que vertebra la publicación, desde los respectivos campos de investigación del colectivo autorial.

Agustina Ollier y Darío Hermo, de la Universidad de La Plata, nos comparten un estudio que analiza la construcción visual de los pueblos indígenas mediante la representación de caciques en las ilustraciones del semanario satírico *El Mosquito*, publicado en Buenos Aires a finales del siglo XIX. Este caso particular de estudio se inserta en las discusiones contemporáneas acerca de las representaciones de sujetos indígenas en el devenir histórico y actual de nuestros países, la pervivencia de estereotipos que la cultura visual ha contribuido a legitimar desde posturas hegemónicas enarboladas desde las estructuras del poder. Autores como Burke, Mitchell, Chateau, Gell, Belting, entre otros, van apoyando a nivel teórico las reflexiones de Ollier y Hermo, en torno al particular contexto de las décadas de 1870 y 1880, donde la configuración de los Estado-nación argentino y chileno y las complejidades derivadas del escenario político de entonces, se articulan tanto con las alianzas estatales como con las posteriores desarticulaciones de modos de vida de grupos indígenas. Los autores hacen un análisis cuidadoso del contexto que impulsa el desarrollo de la prensa ilustrada, y en particular, de las relaciones interétnicas entre indígenas y criollos que el soporte ilustrado seleccionado aborda. Incluyen un apartado sobre la metodología de trabajo para el procesamiento del material hemerográfico, para el análisis de la identidad de los caciques, con el cotejo de fotografías y otros recursos, y seleccionan algunos ejemplos para exponer cómo llevar a cabo este tipo de investigaciones, contextualizándolas a nivel histórico y a su vez, detectando en el análisis de las imágenes, las intencionalidades ideológicas que subyacen en estos sistemas de representación.

También desde las posibilidades que ofrecen las ilustraciones en publicaciones periódicas, la investigadora y académica Greyser Coto aborda el estudio de los Concursos Nacionales de maternidad en Cuba durante la década de 1910, a través de la revista de variedades *Bohemia*. Se trata de un texto enfocado agudamente en reconocer la gestación de modelos de maternidad erigidos desde intenciones normalizadoras que van afianzando narrativas y visualidades desde referentes médicos, patrióticos, raciales y socioclasistas. La autora contextualiza los inicios del período republicano en la isla no únicamente a nivel de los cambios políticos, sino también aportando referencias sobre las prácticas médicas, las nociones prevalecientes en torno al tema reproductivo, las necesidades de incrementar los índices poblacionales después de años de guerras de independencia en la isla, con lo cual consigue verificar la construcción sociopolítica e instituida de la maternidad y el rol de las imágenes en plataformas divulgativas como la revista objeto de su estudio. La lograda articulación entre los análisis de los contextos y las imágenes, así como de los soportes teóricos (Rojas Mix, Durand, Castoriadis, Bongino, Cordero), las fuentes primarias y referentes localizados en diversos campos de estudio, junto al análisis crítico, le permite desmontar las estrategias detrás de las imágenes y de estos eventos, aportando también posibilidades de estudio de suma potencia en torno a las ilustraciones de publicaciones periódicas para intentar reconocer otras posibilidades de reescribir historias.

Las intenciones de propaganda derivadas también de la instauración de un sistema de gobierno republicano son abordadas desde el cine y la educación por el investigador de la Universidad Federal de Paraíba, Eduardo Hudson, quien centra su estudio en filmes que divulgaron una narrativa cívica y nacionalista como parte de la política cultural brasileña entre 1930 y 1945, en apoyo a la consolidación de la unidad nacional. Con la incorporación del apoyo teórico de Morettin, Anderson, Baczko, entre otros, y la contextualización de los debates de la intelectualidad brasileña por aquellos años desde miradas contemporáneas, el autor particulariza su análisis en el filme “El descubrimiento de Brasil”, dirigido por Humberto Mauro en 1937, lo cual vincula tanto con intereses económicos, como con intencionalidades educativas, para demostrar cómo se va moldeando una noción del pasado y de la identidad nacional. Hudson aborda la representación de los pueblos nativos y la interacción con los europeos, reconoce los símbolos resaltados por los recursos propios del lenguaje cinematográfico, en un análisis detallado, que no descarta los referentes a la cartografía, al vínculo con obras pictóricas, para reconocer la efectividad en la difusión de una narrativa histórica teleológica y centralizadora alineada con el proyecto ideológico de Getulio Vargas, donde se intentó comunicar una idea de armonía racial y misión civilizatoria. El texto consigue provocar muchas interrogantes

en torno a la responsabilidad autoral detrás de la producción artística, los vínculos con el poder, abriendo posibilidades para la reflexión desde el presente sobre el control de estas narrativas históricas.

El tema de la representación del héroe en las artes visuales latinoamericanas y caribeñas como alternativa que en ocasiones da continuidad u ofrece contrastaciones a los relatos históricos prevalecientes, es asumido por la investigadora Wendy Peñalver, quien particulariza en el caso de Che Guevara. La autora consigue revelar la sistematicidad de la presencia de Guevara en las artes visuales de la región, y los desplazamientos de sentido que se producen hacia el interior de su imaginario, para también cuestionarse acerca de las relaciones entre arte e ideología. Las posibilidades que se abren para la creación artística, que Peñalver aborda como brecha, son contextualizadas con sumo rigor desde las representaciones fotográficas tempranas de Guevara, la documentación visual de su muerte, la difusión de su imagen en la cartelística y las alternativas posteriores de su abordaje por una selección de artistas de la región. Con el apoyo teórico de autores como Hall, Buck-Morss, Rancière, Benjamin, Adorno, Eagleton, Grüner, Didi-Huberman, entre otros, junto a fuentes primarias y agudos análisis contextuales, que no desatienden las estrategias de las industrias culturales, la configuración de imaginarios, el “aura”, la corporalidad vinculada al referente cristológico, Peñalver consigue aportar una sólida reflexión que integra la complejidad representacional de una figura tan legendaria como contradictoria, desde el campo artístico en la región.

Otro grupo de textos lo conforman los relacionados con posicionamientos críticos de los estudios de género desde la visualidad en la contemporaneidad, integrado por: “Justicia epistémica: una declaración política en las imágenes de Marbella Figueroa”, de Alí Aguilera, de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas y “Una imagen que arde: estética iconoclasta e intervenciones feministas”, de Francisco Hernández, de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Sin dudas, se trata de una de las zonas que más ha aportado en los últimos años a las renovaciones historiográficas y que ha contribuido a desarticular narrativas para enriquecer y consolidar otras, y a su vez, no ha estado exento de tensiones. Siendo México uno de los países con mayor índice de feminicidios diarios en América Latina, y escenario de manifestaciones, transformaciones y liderazgo social e intelectual, no es de extrañar que los textos procedan de autores de este país.

Aguilera aborda el quehacer de la creadora afromexicana Marbella Figueroa desde el análisis de dos piezas referidas al racismo y la gordofobia, como manifestaciones que reafirman relaciones de poder. Con el apoyo teórico de Oyeronke, Bidaseca, Lugones, Espinosa, y las obras de Figueroa, el autor propone deshabilitar la matriz colonial de la diferencia y hacer justicia epistémica. Hernández, por su parte,

reflexiona sobre las intervenciones en espacios públicos y analiza la iconoclasia como respuesta a las gramáticas de la violencia contra los cuerpos feminizados; caracteriza la práctica iconoclasta en su historicidad y con el apoyo teórico de autores como Benjamin, Didi-Huberman, Taussig, articula una constelación de imágenes de distintas temporalidades y centra su atención en el estudio de instalaciones contemporáneas que provocan e iluminan, al decir del autor, la memoria colectiva, con lo que integra los debates acerca del concepto de antimonumento y contra-narrativas visuales.

La representación de la migración cierra este Dossier, como visibilidad de los excluidos para generar otras narrativas de la Historia. Los desplazados por conflictos migratorios de larga historicidad como los de México y Estados Unidos, tema que hoy vuelve a recuperar atención por las violaciones a los derechos humanos que asolan y desarticulan a familias migrantes, se erigen desde los márgenes de los grandes relatos históricos para abrir intersticios que interpelan los repertorios identitarios, los imaginarios y que impacta en la memoria colectiva de los lugares de origen y destino. El texto analiza la representación de la migración de México hacia Estados Unidos en varias manifestaciones artísticas (muralismo, cartel, performance, fotografía, audiovisual, música) tomando ejemplos de la segunda mitad del siglo XX y las primeras dos décadas del siglo XXI que se van articulando con sus contextos, testimonios, y con el apoyo teórico de Richard, Mignolo, Canclini, Noceda, Butler, Taylor, entre otros. De este modo, tanto la representación de la migración, como la experiencia de artistas migrantes, permite reconocer la necesidad de sistematizar un corpus teórico-reflexivo a partir de un pensamiento crítico complejo, incluyente y situado para impulsar otras narrativas.

La experiencia de haber coordinado este Dossier ha sido entrañable y enriquecedora, agradezco al equipo editorial de *Artefacto Visual*, y al colectivo autoral por su apoyo y contribuciones. Sin dudas se trata de un tema complejo, actual y necesario, y haber podido reunir textos que resultan de investigaciones de largo aliento sobre el mismo, desde distintas miradas, disciplinas, enfoques teóricos, con el rigor y el compromiso de cada autor/a ha sido un regocijo que agradezco. Que estas nuevas miradas a los relatos históricos desde el arte, contribuya en la formación de sujetos críticos y reflexivos es lo que ha impulsado este trabajo.

Referencias bibliográficas

Anderson, B. (1993). Comunidades imaginadas: reflexiones sobre el origen y la difusión del nacionalismo. Fondo de Cultura Económica.

Hartog, F. (2007). Regímenes de historicidad. Presentismo y experiencias del tiempo. Universidad Iberoamericana.

Rozat, G. (2021). Memorias nacionales castradas. Países a la deriva. En R. Pérez-Taylor y M. Segundo (Eds.), La construcción de la memoria en México, siglos XVI-XXI. Universidad Iberoamericana.