

Las imágenes de lxs estudiantes: construcción de identidad colectiva, política y artística de resistencia cultural.

PENALVA, Anabella / FFyL - UBA – anbellapenalva@hotmail.com

SAN JUAN, Malena / FFyL - UBA – malenasj@yahoo.com.ar

Eje: Saberes, aprendizajes e instituciones en los consumos simbólicos. Tipo de trabajo: ponencia

» *Palabras claves: imágenes- identidad colectiva –resistencia cultural*

› Resumen

En este trabajo nos proponemos analizar gran parte de la multiplicidad de imágenes producidas por lxs estudiantes de nivel superior de las escuelas de artes visuales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires¹. Dichas producciones simbólicas, las consideramos una forma de re-apropiación del espacio público, entendiendo a las mismas no sólo como imágenes estéticas sino también políticas. Se ponen en juego allí los límites entre los roles de espectadores y productores de estas imágenes así como el uso, circulación y función de las mismas.

Consideraremos por un lado, el planteo de Giorgio Agamben en torno a la idea de profanación, entendida como aquélla operación política que restituye las cosas - en este caso espacios - al uso común de los hombres. Por otro, retomaremos la idea del espectador emancipado de Jacques Rancière, que involucra el cambio de una situación pasiva por actividad, y el poder de asociar y disociar, negando la idea de univocabilidad de la obra de arte. Bajo estas nociones en torno a las imágenes y el rol de las mismas, analizaremos la función que cumplen en tanto conforman una identidad colectiva, política y artística de resistencia.

› Introducción

El uso de la imágenes por parte del estudiantado de educación artística en el marco de la cultura visual es lo que conforma nuestro trabajo de investigación el cual venimos desarrollando desde hace unos años. Tanto desde el marco del estilo institucional y en relación con la construcción de subjetividad como con la identidad institucional en las Escuelas Superiores de Educación Artística².

¹ A partir de ahora nos referiremos a la misma por su sigla: CABA.

² A partir de ahora nos referiremos a las mismas por la sigla: ESEA/s.

En este trabajo en particular vamos a focalizarnos en las producciones realizadas por lxs estudiantes de los profesorados de educación artística: ESEA Manuel Belgrano, ESEA Lola Mora Y ESEA Rogelio Yrurtia, en el marco del rechazo en el espacio público al proyecto de ley UniCABA. Trabajaremos aquí con el registro fotográfico de las producciones realizadas por lxs estudiantes que responden a dos lógicas diferentes de producción pero siempre son procesos de creación colectiva. Por una lado encontramos aquellas que se realizan en el contexto de las manifestaciones y por otro las que se realizan previamente que, en algunos casos incluyen jornadas exclusivas de producción previas. A su vez vamos a analizar la construcción, circulación y consumo de estas imágenes producidas para tal rechazo que son utilizadas desde un lugar político.

› ***Identidad e imágenes... más allá de los límites de la escuela***

“La vista llega antes que las palabras. El niño mira y ve antes de hablar” (Berger, 2000, 13) Partimos del inicio del primer ensayo del libro *Modos de Ver* de John Berger, para plantear el juego que se da en torno al rol que tienen las imágenes en nuestra vida. Considerando el híper - desarrollo de la circulación de imágenes que nos rodean, sobre todo a partir de la irrupción y multiplicación de las nuevas tecnologías, es que creemos que se genera un proceso de naturalización de la saturación de significantes visuales. La mayor parte del tiempo consumimos las imágenes de manera indiferente en relación con de los significados construidos y propuestos por ellas. En algunos momentos y espacios, las imágenes nos interpelan directamente:

Sólo vemos aquello que miramos. Y mirar es un acto voluntario, como resultado del cual, lo que vemos queda a nuestro alcance, aunque no necesariamente al alcance de nuestro brazo (...) Nunca miramos solo una cosa; siempre miramos la relación entre las cosas y nosotros mismos (Berger, 2000, 14)

Así como hay una circulación de imágenes en la vida cotidiana, también la encontramos en las paredes de los profesorados que analizaremos. Particularmente en estas instituciones de formación artística abunda una heterogeneidad de imágenes, algunas de ellas forman parte del patrimonio, tales como relieves, esculturas, murales y otras no institucionales producidas por los estudiantes. Cabe aclarar a los fines de este trabajo, que entendemos la categoría *imágenes* en un sentido amplio, incluyendo de este modo tanto textos, dibujos, pinturas, stencils, collages, afiches, graffitis, entre otras intervenciones en los muros. La mayoría de estas imágenes son anteriores al ingreso de lxs estudiantes a la institución. Ellos se forman, entonces, cotidianamente, rodeados de estos signos, que cambian, se resignifican, y los incluyen en la cadena de imágenes e historia de la propia escuela. Lxs estudiantes, en tanto hacedores de imágenes, se conforman como sujetos activos, generándose una experiencia subjetiva particular en torno a estos espacios: ponen lo propio en esa identidad colectiva. Pasan a formar parte de "La Belgrano", "La Lola" y "La Yrurtia". Su

marca en el espacio es significativa, van a ser vistas/os por otros, vistas sus imágenes, vistos ellos como productores de esas imágenes. “Poco después de poder ver somos conscientes de que también nosotros podemos ser vistos. El ojo del otro se combina con nuestro ojo para dar plena credibilidad al hecho de que formamos parte del mundo visible” (Berger, 2000, 15)

Es por este registro que pueden alcanzar las imágenes que lxs estudiantes de educación artística de estas escuelas encuentran la posibilidad y la potencia de intervenir el espacio público a partir de una praxis que entendemos política, en tanto contribuye a la construcción de identidad.

› **Profesorados en lucha**

A lo largo de la historia de las escuelas artísticas de la ciudad de Buenos Aires las comunidades educativas de las mismas han sorteado diferentes procesos de resistencia ante diferentes intentos de vaciamiento de sus presupuestos y cierres de las instituciones. A fines de 2017, el poder ejecutivo de Ciudad de Buenos Aires, presentó a la Legislatura Porteña un proyecto de Ley para transformar los 29 profesorados de la ciudad de Buenos Aires en una sola universidad, denominada UniCABA. A partir de ese momento los diferentes actores de los profesorados inician un proceso de organización ante tal avanzada que implicaba la pérdida de su identidad de las instituciones, la depreciación de las titulaciones de lxs estudiantes y el riesgo de pérdida de puestos de trabajo de muchxs de lxs docentes. Es en este marco que las comunidades se manifestaron mediante diferentes acciones tales como semaforazos, marchas y concentraciones, clases públicas, festivales, entre otras acciones de visibilización del conflicto. En este punto lxs estudiantes produjeron distintos tipos de producciones. La gran mayoría fueron producciones colectivas en el marco de estas acciones de protesta. Algunas de elaboración previa tales como banderas, carteles, pasacalles y otras durante las mismas: imprimación de imágenes, performance u otras intervenciones del espacio público.

Para poder analizar estas producciones colectivas y realizadas en su mayoría a partir de técnicas de reproducción masiva de la imagen, creemos necesario retomar el planteo de Jaques Rancière quien en su libro *El espectador emancipado*. Ya que allí aparece la problematización sobre el lugar de un nuevo espectador de las imágenes. Rancière explica "Eso que significa la palabra “emancipación”: el borramiento de la frontera entre aquellos que actúan y aquellos que miran, entre individuos y miembros de un cuerpo colectivo". (2008, 25).

Lxs estudiantes de los profesorados de artes visuales son espectadores y hacedores de imágenes, que desactivan entonces lo que el autor entiende como una división de lo sensible, donde los lugares preestablecidos y diferenciados distribuyen capacidades e incapacidades ligadas a esas posiciones. Lxs estudiantes cuestionan en acto aquellas oposiciones entre mirar y actuar. "La emancipación, por su parte, comienza cuando se comprende que las evidencias que estructuran de esa manera las relaciones del ver, del decir y del hacer pertenecen, ellas mismas, a la estructura de la dominación y la sujeción". (Rancière, 2008,

19). Esto implica entonces un accionar político que por un lado desarticula estas posiciones preestablecidas y por otro conforma subjetividad.

“En eso consiste un proceso de subjetivación política: en la acción de capacidades no contadas que vienen a escindir la unidad de lo dado y evidencia de lo visible para diseñar una nueva topografía de lo posible. La inteligencia colectiva de la emancipación no es la comprensión de un proceso global de sujetamiento. Es la colectivización de las capacidades invertidas en esas escenas de disenso. Es la puesta en obra de la capacidad de cualquiera, atributo de las cualidades de los hombre sin cualidades.” (Rancière, 2008, 52).

El hacer imágenes reconfigura los roles, el espacio y lo posible. Habilita el espacio público como lugar de manifestación y acción. Esto lo vemos claramente en los carteles y afiches relaizados para las marchas, en su mayoría son imágenes gráficas realizadas mediante las técnicas xilográfica, la serigráfica, y/o stencil. También se observa en la intervención de remeras y guardapolvos para las marchas donde se hace presente la identidad de las escuelas: Belgrano en lucha, Yrurtia en lucha, inclusive los 29 profesorados en lucha. Estas producciones efímeras permiten la irrupción del espacio urbano, junto con el grafiti. De esa forma van pintando las paredes a lo largo de las marchas, y realizan un juego con los sentidos en la vía pública, tal como podemos observar en la intervención de la senda peatonal con la leyenda “no pasaran”.

En otras ocasiones se utilizan esas estampas seriadas para intervenir los edificios públicos como en la Legislatura Porteña, en otras oportunidades se realizaron acciones performáticas y simbólicas. En ese último punto vale destacar el "altar funebre" de la UniCABA, a partir de la confección de una bandera rodeada por globos negros realizado por estudiantes y docentes. La misma fue producida previamente a marchar en el punto de concentración, el Palacio Pizzurno, antes de iniciar la manifestación hasta Legislatura Porteña. Allí se puede ver un cuadro sinóptico que da cuenta de las causas e implicancias del rechazo al proyecto UniCABA, simbolizando la muerte de los profesorados de aprobarse dicho proyecto en el ámbito legislativo.

Otras intervenciones que merecen ser destacadas son las que utilizaron la estética de la publicidad oficial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires para subvertir el sentido propuesto, de esa forma se realizaron carteles amarillos con las siguientes frases: "Disculpa las molestias, estamos cerrando 29 profesorados para vos", "Horacio habló con los que saben los docentes y estudiantes terciarios", "Sino luchas contra el cierre de los profesorados en todo estas vos", las mismas se ubicaban en los alrededores de los profesorados y la Legislatura Porteña. Otra forma de interpelar a lxs transeuntes y vecinos de los profesorados fue la realización e instalación de pasacalles, murales y pintadas en las inmediaciones de los profesorados. Muchas de estas intervenciones efímeras permitían la interpelación y la contrucción de un espectador activo, emancipado en terminos de Rancière.

› ***El espacio público: la restitución al uso***

Durante las clases públicas, concentraciones, marchas, las imágenes producidas por lxs estudiantes iban marcando el espacio público. En muchos casos estas producciones dialogan de forma explícita con las instituciones cercanas, tales como Palacio Pizzurno, la Legistura Porteña, el Ministerio de Educación de la CABA y con las diferentes imágenes publicitarias de la vía pública, de esta forma y como venimos desarrollando las mismas responden, interpelan, afirman. No solo hay una resignificación del espacio, sino que lo problematizan, lo ironizan y se lo re-apropian.

En su ensayo *Elogio de la profanación*, Giorgio Agamben propone una acepción particular del concepto de profanación. Allí distingue entre la secularización y la profanación, especificando que:

“La profanación implica, en cambio, una neutralización de aquello que profana. Una vez profanado, lo que era indisponible y separado pierde su aura y es restituido al uso. Ambas son operaciones políticas. Pero la primera tiene que ver con el ejercicio del poder, garantizándolo mediante la referencia a un modelo sagrado; la segunda, desactiva los dispositivos del poder y restituye al uso común los espacios que el poder había confiscado”. (Agamben, 2005, 102).

Entendemos, siguiendo al autor, que la idea de profanación se pone en acto en las intervenciones sobre las paredes y diferentes ámbitos del espacio público que realizan lxs estudiantes. Las zonas que son intervenidas son, en la mayoría de los casos, espacios no disponibles para las representaciones.

En el contexto del presente trabajo el "poder" estaría encarnado en el espacio público como el del ciudadano, siendo el Estado el que habilita y determina espacios, tiempo y funciones específicas de acciones de la vida pública.

Además, para Agamben, la profanación tiene un uso particular, destacable en el capitalismo. Es posible pensar en este marco a la profusión y circulación de imágenes de la cultura visual “El uso es, así, siempre relación con un inapropiable; se refiere a las cosas en cuanto no pueden convertirse en objeto de posesión” (Agamben, 2005, 109).

Recuperando la tesis de Agamben esta restitución al uso entonces habilita la experiencia y sobre ella se funda la praxis mediante la cual la reapropiación de los diferentes ámbitos del espacio público deviene en su proceso de construcción de su identidad, en tanto lxs estudiantes se configuran como protagonistas de la lucha, que tales como sus predecesores, defendieron sus instituciones y por ende la educación pública artística.

› ***De la calle al Centro Cultural***

El 11 de julio de 2018, a más de siete meses del inicio del conflicto se realizó la inauguración de la muestra colectiva *Defensa e imaginación de la Educación pública* en el Centro Cultural de la Cooperación. La

convocatoria fue abierta desde el Departamento de Ideas Visuales y Educación a las comunidades para que hagan su aporte con fotos, objetos, banderas, carteles y demás producciones contra la UniCABA. La coordinación general y curaduría estuvo a cargo de Natalia Stoppani y Juan Pablo Pérez del Departamento de Ideas Visuales y Educación.

Por las características de este Centro Cultural, a diferencia del museo tradicional, legitimante y aurático, en términos de lo que dice Berger en *Modos de ver*, aquí no ocurre la mistificación de estas imágenes sino acercan y permiten relecturas y disparadores para la construcción de una multiplicidad de lecturas de las imágenes: políticas, documentales, registros de la resistencia de estas comunidades.

A su vez tampoco permite que las mismas ingresen al mercado del arte, en término de mercancías. Esto sucede por varias cuestiones, las características de este espacio que se posiciona como lo no hegemónico desde parámetros estrictos aunque si es un espacio legítimante en términos culturales, sino también por la decisión política de la utilización de técnicas gráficas, reproductivas, performáticas o efímeras por parte de lxs estudiantes.

> **A modo de cierre**

Entendemos que la producción y circulación de estas imágenes por lxs estudiantes, constituye y construye un espectador emancipado, que los reposiciona en su lugar de hacedores de imágenes a la vez que genera una fuerte interpelación en tanto generan una praxis política de las imágenes en el ámbito público. Por lo tanto profanan, resignifican, interpelan en el espacio público, y con el ingreso en la muestra a una institución del campo de la cultura aumentan las lecturas posibles con su registro, documentación y exposición, las cuales se suman cual gesto de inscripción en una larga cadena de acciones configurando una praxis política de resistencia y defensa de los profesorados y la Escuela pública.

> **Bibliografía**

Agamben, G. (2013 – 1ra ed. 2005) *Profanaciones*, Buenos Aires, Adriana Hidalgo editora.

Berger, J. (2014 – 1ra ed. 1972) *Modos de ver*, Barcelona, Gustavo Gilli.

Rancière, J. (2008) *El espectador emancipado*, Buenos Aires, Manantial.

› Anexo Imágenes

OS
OS

ESTATUTO
DOCENTE
A.I.P.

UNICABA

DOCENTE GLOBAL
DOCENTE EMPRENDEDOR

SECTOR PRIVADO → TERCE RIZ

FORMACIÓN
PARA
EL MERCADO

