

Nombre de la propuesta: Atlas de la memoria de las colectividades

Número de registro: 1351

Responsable Técnico: Dr. Armando Villegas Contreras

Área del conocimiento: IX Interdisciplinaria

LGAC: Estética y estudios visuales

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El Atlas de la memoria de las colectividades es un proyecto que, a través de la cultura visual, las artes y las humanidades, recupera la memoria de nuestra sociedad. Una recuperación que intenta reinterpretar nuestra historia y contarla desde la cultura popular y que cuestiona la imagen mediática y sus formas hegemónicas de autoridad. Pero también reflexiona sobre la imagen y la imaginación como géneros de conocimiento que van más allá de la mera representación de la realidad, para concebirse como formas epistemológicas que performativamente cohesionan a una colectividad desde puntos de vista alejados de las normatividades mediáticas, institucionales y estereotipadas de la vida cotidiana. Este ejercicio está inspirado en el pensamiento de autores de la historia del arte y la estética, así como en expresiones visuales recientes como el cine, el foto periodismo y las artes visuales: Aby Warburg, Walter Benjamin, George Didi Huberman, Silvia Rivera Cusicanqui. Ella y ellos entendieron que la imaginación es tan poderosa como la ciencia para movilizar ideas y acciones colectivas. Un Atlas tal, es un repositorio de imágenes críticamente yuxtapuestas con creatividad. Es una selección que reinterpreta la memoria. Entendemos por colectividades formas solidarias de organización (humanas y no humanas) que están unidas por diferentes circunstancias de la historia tan opuestas como determinantes como la alegría o la violencia; el dolor o las diversas resistencias a poderes dominantes.

ANTECEDENTES

En un pequeño texto de 1933 Walter Benjamin sostiene que “La penetración en los dominios de lo semejante tiene una importancia fundamental para el esclarecimiento de amplios sectores del conocimiento oculto. El premio no será tanto el hallazgo de afinidades, como la producción de los procesos que las generan” (Benjamin: 1999, p. 85) Según él, las semejanzas aparecen en nuestra vida cotidiana, son ínfimas en relación a las similitudes inconscientes. Esta idea, pudo haber sido sacada del *Atlas Mnemosyne* de Aby Warburg (2010). Para él, la idea de que hay imagen superviviente tiene que ver con huellas mnémicas (gestos, representaciones, posiciones del cuerpo, reiteraciones) que construyen la memoria de manera reiterativa aunque espectral. El propósito es, así, “... encontrar las huellas de la antigüedad en el movimiento patético de figuras, ropajes y otros elementos accesorios, y la fundamentación psicológica de sus estudios en la teoría de la empatía” (Checa, F., 2010, p.135)

Siguiendo a estos dos autores y a propósito de la figura de Atlas, George Didi Huberman (2011) lo llama conocimiento por la imaginación “una forma sabia del ver” que al relacionar, imbricar, clasificar imágenes cuestiona los modos canónicos del “ver”. Esta forma del ver tendrá que ver con aquellos que llevan “el mundo a cuestas”. Ahora bien, Silvia Rivera Cusicanqui (2015) inspirada en lo que llama sociología de la imagen, cuestiona la cultura universitaria (basada en la lecto-escritura) y piensa que las colectividades tienen otra forma de conocimiento que ella explica como alegoría de la memoria, no necesariamente positiva sino una memoria afirmativa de la propia identidad.

Tanto para Huberman, como para Silvia Rivera y sus inspiradores la imagen tratada e interpretada críticamente y yuxtapuesta para producir una memoria colectiva es un campo fértil para el conocimiento de la historia y para la pedagogía universitaria.

El Atlas de las colectividades se pregunta (hoy en día en un mundo en el que la imagen desborda nuestra vida cotidiana) si es posible construir una memoria crítica. Este esfuerzo se debe ubicar contra la sobreabundancia de imágenes, pero también contra su ausencia tal y como Rancière (2001) lo explico en su texto sobre cine.

El Atlas es un esfuerzo por yuxtaponer una gran cantidad de imágenes, para luego seleccionarlas y elaborar un discurso que de cuenta de las culturas recientes en México. A través del cine, la literatura, el fotoperiodismo, y las artes visuales se puede constituir un proyecto de comprensión de los diferentes “nosotros” en el sentido de Lenkersdorf. (2004). La importancia de la investigación radica en la pregunta siguiente: ¿Cómo reunir imágenes de manera crítica que no puedan ser apropiadas para violencias mediáticas?

Es importante mencionar que la enseñanza de la reiteración implica una teoría de la imagen y un análisis de la historia, una práctica concreta de manejo de lo visual y la elaboración de un discurso que las sostenga.

HIPOTESIS

Las sociedades elaboran de dos formas la memoria. Una de ellas es la memoria escrita, la historiografía, tanto académica como popular, el archivo de las cosas dichas y escritas que cumple un papel en la educación institucional. La otra es mediante la imaginación y los afectos (los recuerdos, las imágenes, las figuras del pensamiento, las expresiones de los saberes locales). Esta imaginación ha sido conocida por la historia del pensamiento como un “conocimiento menor”, sin embargo es imprescindible para la comprensión de las colectividades en casos de violencia. Un Atlas implica entonces sí una gran cantidad de materiales visuales para elaborar la crítica de la imaginación estereotipada y sobreabundante de la sensibilidad mediática. Como bien dice Silvia Rivera Cusicanqui, el pasado no está detrás sino adelante, porque es lo único que podemos ver y a partir de ahí conducir la comprensión de las colectividades unidas por sensibilidades asediadas por las violencias.

OBJETIVO GENERAL

Elaborar un repositorio de imágenes (figuras, imágenes bidimensionales, fotogramas, trabajos de fotoperiodismo, exposiciones artísticas) para producir una reflexión filosófica, política y de la memoria colectiva en el México reciente. Este repositorio, llamado Atlas, de la memoria deberá hacer el ejercicio crítico de pensar la yuxtaposición de imágenes que reinterprete la memoria de las colectividades, más allá de los relatos de los medios de comunicación, el Estado Nacional o la historia oficial. Así, se hace un ejercicio experimental al tiempo que se reflexiona sobre la capacidad de interpretación que tienen las imágenes. Todo lo anterior basado en la sociología de la imagen de Silvia Rivera y lo que George Didi Huberman llamó "conocimiento por la imaginación". Es una propuesta interdisciplinaria que convoca a las artes, a la filosofía y a los estudios de la imagen. Su aporte es innovador dado que constituye una discusión con discursos hegemónicos que interpretan la historia con otro tipo de documentos del positivismo, es además una reivindicación de la cultura popular.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Entregar los productos que se describen en las metas como resultado de la investigación elaborando un discurso teórico práctico sobre el tema
2. Hacer el Atlas de la memoria y reflexionar sobre las consecuencias de yuxtaponer una imagen junto a otra ¿Qué pasa si las acomodamos de un modo y qué pasa si las acomodamos de otro? ¿Influye en nuestra memoria las taxonomías y las relaciones que hacemos entre imágenes?
3. Reflexionar en un seminario de investigación sobre las teorías de la imagen con estudiantes de distintas áreas de humanidades y de distintos grados académicos. Este seminario ya existe y trabaja desde 2014 en la Universidad de Morelos. Asisten estudiantes de artes y humanidades varias áreas.
4. Reflexionar sobre la pregunta que hizo Aby Warburg hace cien años en su Atlas de la memoria ¿Se puede pensar e interpretar la cultura a través de imágenes? Esta pregunta sigue vigente, hoy más que nunca en un mundo en el que la imagen ha colonizado nuestra vida cotidiana a través de la internet.

5. Introducir a las y los estudiantes en la interrogación crítica de la imagen para ayudarlos a pensar sobre la yuxtaposición.

METODOLOGÍA:

Las propuestas sobre el tema generalmente son disciplinares. Esta propuesta es interdisciplinaria, de suyo implica un conocimiento de frontera por tanto. Y se divide en dos partes en su primera etapa: a) La estrategia interdisciplinaria y b) la estrategia warburgiana de asociación de imágenes.

a) Entendemos por interdisciplina, lo siguiente:

El trabajo interdisciplinario, del que tanto se habla actualmente no consiste en confrontar disciplinas ya constituidas, ninguna de las cuales está dispuesta a desaparecer. Para hacer algo interdisciplinario no basta escoger un tema (un sujeto) y convocar alrededor a dos o tres ciencias. La interdiscipliniedad consiste en producir un objeto que no pertenece a nadie (Barthes: 107).

La interdisciplina y el conocimiento de frontera son estrategias fructíferas de estudio que hoy en día comparten dos cosas: A) parten de una problemática que no ha sido previamente determinada para configurarse en un nuevo objeto, y 2) no convocan a una especialidad a estudiar dicha problemática con disciplinas diversa, antes bien, toman herramientas de varios discursos (en nuestro caso, sociológicos, filosóficos, artísticos, históricos) para delinear un nuevo objeto y una nueva manera de aproximarse al estudio de lo social. La estrategia parte entonces, del fenómeno mismo, no de la aplicación de una teoría que se exporta acríticamente hacia el fenómeno.

El conocimiento visual, aunado al análisis histórico y discursivo, es decir, el material de la imaginación, de los afectos, de la sensibilidad se une aquí al análisis histórico performativo de cómo las comunidades construyen su pensamiento, mas allá de la lógica o de la transmisión de la enseñanza institucionalizada. Visibilizar sus procedimientos, no solo es un acto de memoria sino también de comprensión de fenómenos de violencia y de resiliencia en nuestras sociedades.

b) La estrategia warburgiana consiste en detectar a través de imágenes, figuras, textos, semejanzas o afinidades inconscientes. En este caso de la cultura así llamada popular en México. Lo anterior para elaborar el conocimiento visual

BIBLIOGRAFÍA

- Barthes, R. (2009). *La muerte del autor*. Texto en línea disponible en <https://teorialiteraria2009.files.wordpress.com/2009/06/barthes-la-muerte-del-autor.pdf>
- Bataille, G. (2008). *El erotismo*. Barcelona: Tusquets.
- Beverley, J. (2010). *Testimonio: sobre la política de la verdad*. México: Bonilla Artigas.
- Benjamin, W. (1999). *Para una crítica de la violencia y otros ensayos*. Madrid: Taurus.
- Benveniste, E. (1983). *El vocabulario de las instituciones indoeuropeas*. Madrid: Taurus.
- Birulés, F. (2010). "Usos del anacronismo: memoria y contemporaneidad". XV Congreso Nacional de Filosofía de la Asociación Filosófica Argentina. Buenos Aires. Diciembre de 2010.
- Didi-Huberman, G. (2015). *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*. Argentina: Adriana Hidalgo.
- Díaz Álvarez, E. (2021). *La palabra que aparece. El testimonio como acto de supervivencia*. Barcelona: Anagrama.
- Diéguez, I. (2013). *Cuerpos sin duelo. Iconografías y teatralidades del dolor*. Córdoba: DocumentA/Escénica.
- Flores, L. (2015). "De la figura del animal como alimento". En Villegas, A., Talavera, N., y Monroy, R., *Figuras del discurso. Exclusión, filosofía y política*, México: Bonilla/UAEM.
- Foucault, M. (1999). *Los anormales*. México: F. C. E.
- Foucault, M. (2005). *Defender la Sociedad*, México: F. C. E.
- Foucault, M. (2006). *Seguridad, territorio territorio y población*. México: F. C. E.
- Illich, I. (2008). *Obras reunidas II*. México: F. C. E.
- Koselleck, R. (2003). *Aceleración, prognosis y secularización*. Valencia: Pre-Textos.
- Lacapa, D. (2006). *Historia en tránsito. Experiencia, identidad, teoría crítica*. Buenos Aires: F. C. E.
- Lévi-Strauss, C. (2013). *Todos somos caníbales*. Buenos Aires: Zorzal.
- Lowe, D. (1986). *Historia de la percepción burguesa*. México: F. C. E.
- Mbembe, A. (2011). *Necropolíticas. Seguido de Sobre el gobierno privado indirecto*. España: Melusina.
- Richard, N. (2007). *Fracturas de la memoria. Arte y pensamiento crítico*. Siglo XXI: Buenos Aires.
- Rivera Garza, C. (2013). *Los muertos indóciles. Necroescrituras y desapropiación*. México: Tusquets.
- Rivera Cusicanqui (2016) *Sociología de la imagen*, Buenos Aires Tinta Limón y población. México: F. C. E.
- Warburg, Aby (2010) *Atlas Mnemosine*, Akal, España.