

EL POSGRADO DE LA FACULTAD DE ARTES FRENTE A LOS ESTUDIOS VISUALES

BETSABÉ Y. TIRADO TORRES

Universidad Autónoma del Estado de México, México

betsst@gmail.com

A pesar de que los Estudios Visuales tienen alrededor de 40 años desde su gestación, y probablemente solo unos 25 años desde que se asentaron como un posible campo (sea éste caracterizado como transdisciplina o interdisciplina, según el autor, e incluso como posible disciplina o subdisciplina), aún hoy se perciben, al menos en México, como un campo borroso y difícil de precisar. Más aún, con la repetición de afirmaciones como que éstos son una indisciplina —sin una anterior revisión de dicho concepto frente a un contexto de los saberes—, y ante el síntoma posmoderno de la renuncia a la formulación de teorías y grandes relatos, para dar cabida a pequeños relatos que pueden ser contradictorios e incluso contrarios entre sí.

Cabe mencionar que el uso de la palabra indisciplina fue introducido por primera vez por W. J. T. Mitchell (1995: 541), en relación a la práctica y metodología de trabajo interdisciplinar, dentro del cual distingue tres tipos de interdisciplina: “arriba-abajo”, “abajo-arriba”, “dentro-fuera”. Estando la indisciplina dentro del tipo “dentro-fuera”, la cual caracteriza como un momento en que las prácticas colectivas dentro de los saberes sufren una falla, poniendo en duda las anteriores prácticas y en general, a la disciplina.

Si bien, el panorama propicia una indefinición de los Estudios Visuales, cuando éstos se asientan como un plan de estudios, como lo es la Maestría en Estudios Visuales que se imparte en la Facultad de Artes de la UAEM, resulta imposible escapar a un cierto estado de definición, al asentamiento de una postura frente al conocimiento y, al estar dentro de una Facultad de Artes, frente al arte y la Cultura Visual.

Los Estudios Visuales son planteados por algunos pensadores, como José Luis Brea (2005: 6), como una agenda político-académica, cuya postura es no solo dejar de lado sino criticar una serie de disciplinas —y con ello, sus métodos— relacionadas históricamente con el estudio del arte —esto es: la estética, la historia del arte, y en cierta medida la teoría del arte, la cual Brea considera incluida dentro de la estética—.

Sin embargo, antes de este tipo de posturas encontramos análisis de tradiciones visuales, donde aunque el arte funge un papel importante al ser el que permite un acercamiento histórico de la visión, el problema de estudio no reside en sí en un asunto artístico, sino en la mirada, es decir, en el pensamiento inherente en la imagen como práctica y producto cultural que abarcan el ver.

Al respecto, estoy pensando en el compendio *Vision and Visuality*, que contiene ponencias discutidas en el segundo simposio “Discussions in Contemporary Culture”, organizado por Hal Foster y la Dia Art Foundation en 1988, en Nueva York; donde se analizan las dinámicas y consecuencias culturales, filosóficas, psíquicas, etcétera, de la visión y la mirada en la modernidad, como periodo comprendido desde el renacimiento hasta la llegada de la posmodernidad. Cabe mencionar que dicho evento, según Martin Jay, fue posiblemente el momento en que el llamado “giro visual” se volvió un asunto académico capital, al introducir la cuestión sobre “las determinaciones culturales de la experiencia visual en un sentido amplio” (Martin Jay citado en Smith, 2008: 7). Un año después de este evento, se abre en Estados Unidos la primera licenciatura en Estudios Visuales y Culturales en la Universidad de Rochester, la cual, como menciona Jay, da una cierta legitimación académica e institucional a los Estudios Visuales Culturales.

Otro posible antecedente de los Estudios Visuales, antes de que se hablara del “giro visual” y antes de que surgieran los Estudios Culturales, es el que menciona Simón Marchán Fiz (2005), en “Las artes ante la Cultura Visual: Notas para una genealogía en la penumbra”: la Comunicación Visual. Como explica este autor, la comunicación visual tuvo diversas corrientes y bases metodológicas, pero éstas coincidían en el estudio de productos y procesos dados a través y alrededor de diferentes medios, como

la fotografía, la imagen en la publicidad, diferentes productos gráficos, la televisión, el cine, y en general, tanto los que conocemos como medios de masas hasta el arte. Tratando asuntos que podían ir desde un análisis de la retórica de las imágenes, la ideología detrás de las mismas, su peso social, y también, el asunto del aprendizaje visual, entre otros.

El primer posgrado abierto en la Facultad de Artes fue la Maestría en Estudios Visuales (2009), y no un posgrado en Artes Visuales u otra nomenclatura semejante. Ésta nace, del mismo modo que surgieron los Estudios Visuales, como una toma de postura frente a dos circunstancias principales. Por un lado, el reconocimiento de que los campos disciplinares artísticos se han ampliado y han abierto sus fronteras hacia un arte híbrido, que incluso, roza y se confunde constantemente con prácticas y productos que se encuentran en campos no artísticos o en el ámbito de la vida cotidiana. Y me atrevería a decir que no solo se reconoce lo anterior, sino que se propicia. A lo cual agregaría, la búsqueda de una posición crítica ante los procesos comunes de legitimación artística. En segundo lugar, el reconocimiento de que existen prácticas y productos relacionados con lo visual, que se encuentran fuera del campo artístico, que son significativos culturalmente, los cuales merecen ser estudiados y analizados; especialmente frente a un contexto donde desde hace varias décadas se muestra una estetización exacerbada de la realidad cotidiana, y se ha multiplicado la oferta y consumo visual.

Así, queda establecido en el plan de estudios como objeto de estudio de la maestría: la imagen y la visualidad contemporánea. Al respecto, cabría aclarar el concepto de visualidad, que puede resultar confuso para aquellos que no han tenido contacto con escritos y discusiones sobre Cultura Visual o los Estudios Visuales. Como explica Hal Foster (1988: ix), la visualidad implica a la visión como un hecho social, histórico y en general, cultural; que también abarca lo corporal y lo psíquico. Entonces, cuando se habla de visión y visualidad surgen cuestiones como: “¿cómo vemos; cómo somos capaces de ver; cómo se nos permite ver o se nos hace ver; y cómo vemos este ver o, dentro de esto, el no ver?”. Es decir que, en el posgrado, no solo se estudia a la imagen como el producto de diversas prácticas culturales, sino dentro de un complejo cultural que abarca dimensiones que van de lo social, histórico, político, etcétera, hasta lo que tiene que ver con un ámbito psíquico del sujeto.

Lo anterior, resulta acorde con W. J. T. Mitchel en “Mostrando el ver: Una crítica de la Cultura Visual”, donde dice que el objeto de los Estudios Visuales es la Cultura

Visual, lo cual involucra la aceptación de ciertos supuestos, como:

...que la visión es [...] una “construcción cultural”, que es aprendida y cultivada, no simplemente dada por la naturaleza; que, por consiguiente, tendría una historia relacionada [...] con la historia de las artes, las tecnologías, los media, y las prácticas sociales de representación y recepción; y (finalmente) que se halla profundamente entrelazada con las sociedades humanas, con las éticas y políticas, con las estéticas y la epistemología del ver y del ser visto (Mitchel, 2003: 19).

Así, la Maestría en Estudios Visuales muestra una franca apertura de la Facultad de Artes frente a objetos, fenómenos y conocimientos que van más allá del campo artístico, sin que éste quede expulsado por completo, sino que participe como uno de tantos elementos en el concierto de la Cultura Visual.

REFERENCIAS

- Brea, J. L. 2005. “Los Estudios Visuales: Por una epistemología política de la visualidad” en J. L. Brea (ed.) *Estudios Visuales: La epistemología en la era de la globalización*, Madrid, Akal, pp. 5-14.
- Foster, H. (ed.) 1988. *Vision and Visuality*, Seattle, Dia Art Foundation-Bay Press.
- Marchán-Fiz, S. 2005. “Las artes ante la Cultura Visual. Notas para una genealogía en la penumbra” en J. L. Brea (ed.) *Estudios Visuales: La epistemología en la era de la globalización*, Madrid, Akal, pp. 75-90.
- Mitchel, W. J. T. 1995. “Interdisciplinarity and Visual Culture” en *Art Bulletin*, vol. LXXVII, núm. 4, pp. 540-544.
- Mitchel, W. J. T. 2003. “Mostrando el ver: Una crítica de la Cultura Visual” en *Estudios Visuales*, núm. 1, pp. 17-40.
- Smith, M. 2008. *Visual Culture Studies*, Londres, SAGE Publications.