

PERSPECTIVAS CONCEPTUALES DESDE LA FOTOGRAFÍA. RESEÑA DEL LIBRO FRONTERAS, MEMORIAS, ARTES Y ARCHIVOS

JUAN CRUZ PEDRONI*
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA (INSTITUTO DE HISTORIA
DEL ARTE ARGENTINO Y AMERICANO, FACULTAD DE BELLAS
ARTES)

Resumen: La presente reseña tiene como objeto el libro *Fronteras, memorias, artes y archivos* (Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2016), compilado por el filósofo François Soulages y el artista Alejandro Erbetta con la colaboración de numerosos especialistas en estética y estudios de la imagen. Se comentan las perspectivas metodológicas de los distintos autores y se contextualiza la edición del libro en el marco de los actuales escenarios de discusión sobre la fotografía.

Palabras clave: Fotografía - historiografía - arte contemporáneo – estudios visuales – archivos – fronteras - memorias

Abstract: The object of this review is the book *Fronteras, memorias, artes y archivos* [Borders, memoirs, arts and archives] (Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2016), compiled by the philosopher François Soulages and the artist Alejandro Erbetta with the collaboration of numerous specialists in aesthetics and image studies. The methodological perspectives of the different authors are commented and the edition of the book is contextualized within the framework of the current discussion scenarios on photography.

Keywords: Photography – historiography – contemporary art – visual studies – archives – borders – memoirs

*Licenciado y profesor en Historia de las Artes y maestrando en Estética y Teoría de las Artes por la Universidad de La Plata. Se desempeña como becario de investigación tipo “A” por la Universidad Nacional de La Plata (Instituto de Historia del Arte Argentino y Americano, Facultad de Bellas Artes).

En septiembre de 2015 tuvo lugar en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti de la Ciudad de Buenos Aires el Coloquio Internacional de Fotografía “Fronteras y memorias, artes y archivos”, en el que participaron historiadores y teóricos del arte, especialistas en estética, estudios visuales y crítica cultural de diferentes procedencias disciplinares. El volumen *Fronteras, memorias, artes y archivos* compilado por los organizadores del evento, François Soulages y Alejandro Erbetta, recoge algunas de las intervenciones y las presenta en un libro editado en forma conjunta por Retina Internacional, Retina Argentina y la Fundación Alfonso y Luz Castillo. Si el catálogo editorial de la fundación, también reconocido por la galería Arte x Arte, se ha vuelto una referencia para los estudios sobre arte contemporáneo en Argentina, con este libro de Retina –siglas de Recherches esthétiques & théorétiques sur les images nouvelles & anciennes– incorpora la presencia de un actor institucional con menor visibilidad a la escena de la investigación sobre las imágenes y el arte contemporáneo en el país.

En Argentina, Soulages es conocido principalmente a través de la traducción de la *Estética de la Fotografía* que publicó la editorial La Marca en su ya clásica Biblioteca de la Mirada¹. En *Fronteras, memorias, artes y archivos*, el artículo de Soulages prueba distintas relaciones entre los cuatro términos que le dan título al volumen. El procedimiento que el autor lleva adelante –y que recuerda la arquitectura sistemática de su *Estética*– consiste en dibujar algunas figuras conceptuales en el cuadrilátero que inscriben estas cuatro nociones, con el recurso a los testimonios y las imágenes de los artistas Bernard Koest y Patrick Modiano. El texto de Soulages tematiza nuevas encrucijadas: las *memorias de las fronteras*, las *fronteras de las memorias* y las *fronteras de los archivos* son algunas de ellas. El autor las introduce generando interrogantes que aparecen como preguntas abiertas, en una escritura por lo demás polifónica, que no cesa de interpelar al lector. Dos movimientos pueden verificarse en este trabajo. Por un lado una contribución a delimitar

conceptos con una extensión semántica problemática, generalizados en la producción académica por un uso muchas veces metafórico. En un movimiento complementario, la puesta en relación de los conceptos produce relaciones impensadas entre las categorías; de este modo se revelan portadoras de una historicidad, capaces de desarmarse y de recomponerse en función de los problemas para las cuales son convocadas.

El capítulo de Eric Bonnet, “Archivos, memoria y ficción” recorre el trabajo de dos artistas, Gérard Duchêne y Oscar Muñoz. Los procedimientos de estos artistas vuelven más operativa la noción de archivo que la categoría idealista de obra para pensar su producción. Por un lado, se trata de ficciones de archivos, de archivos inventados por la práctica artística. En este sentido, una pregunta que puede derivarse del artículo es cómo aparecen incrustados o representados en las obras de arte unos archivos que son exteriores. Pero quizás uno de los interrogantes teóricos más potentes que el artículo pueda sugerir al lector sea el que apunta al significado de pensar la obra de arte *como* un archivo, un interrogante que Alberto Olivieri explicitará al final del volumen. ¿Qué formas de guarda, consignación y regulación hermenéutica de lo archivado vuelven pensables las especificidades técnicas de las distintas obras en las artes visuales, presenten éstas o no las invariantes estilísticas del llamado *paradigma del archivo*²? La atención prestada por Bonnet a las formas materiales de borrado y de inscripción en las maneras de hacer de los artistas abre vías para pensar nociones como la memoria, la conservación y el olvido desde la singularidad material de sus producciones visuales.

En “Memoria y archivo en las fronteras del arte”, la crítica cultural Leonor Arfuch se pregunta por la particularidad del aporte que hacen las artes visuales a aquello que en otros trabajos ha denominado el “espacio biográfico”³, un concepto extensivo que atraviesa los diferentes registros de la

2. Anna María Guasch, *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades* (Madrid: Akal, 2011).

3. Leonor Arfuch, *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea* (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de España, 2006).

1. François Soulages, *Estética de la fotografía* (Buenos Aires: La Marca, 2005).

discursividad contemporánea. Luego de verificar la centralidad que tiene en la producción artística más actual un *modo* particular del objeto, el objeto en tanto núcleo al que singularizan la historia y el afecto, Arfuch recorre las *poéticas del objeto* en la producción de dos artistas: la chilena Nury González y la argentina Marga Steinwasser. La lucidez crítica de Arfuch se advierte en sus comentarios sobre obras particulares, como *Trapo* o *Sueño velado*, pero sobre todo en su intento por rodear esa entidad escurridiza que es una poética autoral. En este punto, lo que la crítica consigue hacer visible es la heterogeneidad constitutiva de las prácticas artísticas y memoriales, trabajadas por memorias biográficas, por la experiencia con objetos conservados y por la presión de tradiciones insistentes. De esta forma, repone también conversaciones entre las obras con intertextos difusos, con textos poco formalizados o con archivaciones débiles. Sin duda, una operación crítica que merece destacarse es aquella que vuelve pensables en un mismo plano problemático la experiencia de lo viviente y lo sensible con las memorias de la guerra y la destrucción. En sintonía con el artículo de Bonnet, la lectura de Arfuch se distingue por una sensibilidad semiológica hacia las formas materiales de inscripción del pasado y del porvenir en las prácticas artísticas.

El artículo de Erbetta toma como punto de partida la fotografía y su propia práctica como artista. La cuestión de lo ficcional es retomada, en esta oportunidad, en relación con la posibilidad de narrar una historia familiar. Erbetta comenta en este sentido su proyecto *Reprises*, en el que acude a la región de sus antepasados en el Norte de Italia para montar con los restos visuales de ese viaje una memoria ficcional. Otro proyecto suyo sobre el cual reflexiona, *El fondo de un espejo sin voces*, propone releer y reconstituir la vida de una persona y de una familia que habrían vivido durante la Primera Guerra Mundial a partir del trabajo con archivos familiares. Erbetta piensa su obra a través de distintas referencias, entre ellas la inevitable que ofrece la figura levi-straussiana del *bricoleur* para las escrituras que se asumen como recolección de objetos y de imágenes. Por otra parte, es significativa

la sintonía entre prácticas de *investigación en las artes*⁴ como la de Erbetta y la valorización metodológica de la microhistoria y la prosopografía en la historiografía contemporánea. Salvando las diferencias entre la intención de verdad que persigue el historiador y las formas de verdad que produce la práctica artística, podemos registrar sincronías entre los representantes actuales de esa tendencia consagrada por Mark Godfrey en un célebre artículo⁵ y los procedimientos empleados en algunos experimentos historiográficos realizados dentro de la institución discursiva de la Historia, como la *Enciclopedia B-S* de José Emilio Burucúa⁶.

La investigadora Natalia Fortuny presenta un artículo que sigue la línea de su libro *Memorias fotográficas. Imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea*⁷, en el que estudia el rol de la fotografía como medio para agenciar una historia traumática reciente en torno a la desaparición forzada de personas en Argentina durante la última dictadura cívico-militar. La estrategia metodológica de Fortuny consiste en pensar lo real, lo familiar y la piel como tres fronteras que operan en esa memoria fotográfica. La autora aborda los procedimientos de distintos artistas, tales como el extrañamiento de lo real a través del uso de maquetas en Hugo Aveta o la fotografía de escenas imposibles mediante la proyección de imágenes en Lucila Quieto. La atención al dispositivo fotográfico como constructor de sentidos en el que las dimensiones icónicas e indiciales se encuentran a menudo en tensión, es una de las claves de este trabajo. Fortuny logra establecer una regularidad en lo concerniente a los usos político-estéticos de la fotografía contemporánea en Argentina sin dejar de atender por eso los matices singulares de cada producción.

4. Henk Borgdorff, «El debate de la investigación en artes», *Cairon: revista de ciencias de la danza*, n°13 (2010): 25-46.

5. Mark Godfrey, «The Artists as Historian», *October*, n°120 (2007): 140-172.

6. José Emilio Burucúa, *Enciclopedia B-S* (Cáceres: Periférica, 2011).

7. Natalia Fortuny, *Memorias fotográficas. Imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea* (Buenos Aires: La luminosa, 2014), consultado el 25 de enero de 2017 en https://issuu.com/espacioelectico/docs/libro_natalia_fortuny.

Javiera Medina analiza la película de Patricio Guzmán, *Nostalgia de la luz*, en la que la memoria de acontecimientos traumáticos tiene también un lugar preponderante. El documental de Guzmán cruza las historias, en apariencia divergentes, de tres actores: arqueólogos, astrónomos y buscadoras de restos de desaparecidos. Lo que une a estos tres protagonistas es la experiencia del tiempo en el Desierto de Atacama, un territorio en el que el pasado que persiguen los distintos grupos se encuentra más cerca y los acerca. El silencio, lo desértico, la producción de conexiones entre un relato singular y la inmensidad del cielo son algunas de las claves poéticas y políticas que Medina reconstruye. A la categoría de frontera la autora agrega la de *estrato*: ambas nociones tienen en el marco de la película y de su análisis un sentido que es a la vez espacial y temporal.

Valeria González interroga la categoría de frontera en una geografía mundializada del arte, a partir de la trayectoria de David Lamelas. El artista, narra González, se desplazó por distintas localidades sin asumir el modelo extendido del viaje aspiracional, sino una actitud nómada a la que contribuía un espacio internacional sincrónico con múltiples centros. En este caso, la experiencia de la frontera tiene, una vez más, un significado temporal.

Los capítulos finales del libro, de Walter Cenci y Alberto Olivari, aportan perspectivas teóricas sobre la fotografía y la memoria. El trabajo de Cenci incorpora una dimensión antropológica y de larga duración histórica en el estudio de la fotografía, mientras que el capítulo de Olivari es elocuente sobre la centralidad del concepto de memoria innata en distintas áreas de investigación.

La publicación de este libro entronca de forma nítida con un escenario de conversación localizable en Francia y materializado en acciones institucionales y editoriales –como el libro *Aux frontières de l'oubli* de Alejandro Erbetta⁸, que lleva en la cubierta la misma fotografía utilizada para el libro

que aquí comentamos– y en el que Soulages es una figura central. En la misma medida es un acontecimiento enmarcado en la creciente centralidad de la fotografía en las instituciones artísticas y educativas en Argentina, que se verifica con la multiplicación de carreras especializadas, programas editoriales, proyectos exhibitivos que colocan a la fotografía en pie de igualdad con otros lenguajes artísticos y proyectos de investigación con distintos soportes teóricos y procedencias disciplinares. Quizás el indicador más elocuente de esta centralidad de la fotografía sea la relevancia que adquirieron los estudios que le están destinados para investigadores y críticos que no la toman como el objeto focal de sus pesquisas. De este modo, *Fronteras, memorias, artes y archivos*, un libro nacido en el horizonte de la reflexión sobre la fotografía, toma a esta última entre otras prácticas artísticas como un mirador prismático para visitar los fenómenos que se enumeran en el título de la obra.

BIBLIOGRAFÍA

- Arfuch, Leonor. *El espacio biográfico. Dilemas de la subjetividad contemporánea*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica de España, 2006.
- Borgdorff, Henk. «El debate de la investigación en artes», *Cairon: revista de ciencias de la danza*, n°13 (2010): 25-46.
- Burucúa, José Emilio. *Enciclopedia B-S*. Cáceres: Periférica, 2011.
- Erbetta, Alejandro. *Aux frontières de l'oubli: journal de recherche* (París: L'harmattan, 2015).
- Fortuny, Natalia. *Memorias fotográficas. Imagen y dictadura en la fotografía argentina contemporánea*. Buenos Aires: La luminosa, 2014, consultado el 25 de enero de 2017 en https://issuu.com/espacioeclctico/docs/libro_natalia_fortuny.
- Godfrey, Mark. «The Artists as Historian», *October*, n°120 (2007): 140-172.
- Guasch, Anna María. *Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades*. Madrid: Akal, 2011.

8. Alejandro Erbetta, *Aux frontières de l'oubli: journal de recherche* (París: L'harmattan, 2015).

Soulages, François. *Estética de la fotografía*. Buenos Aires: La Marca, 2005.
Soulages, François y Erbetta, Alejandro, eds., *Fronteras, memorias, artes y archivos*. Buenos Aires: Fundación Alfonso y Luz Castillo, 2016.