

VIII Jornadas de Política y Cultura: “Los Proyectos Culturales en Córdoba, hoy”

Título de la ponencia:

“Fotogalería Diseño. UNVM. Experiencia de gestión cultural en el ámbito universitario”

Eje Temático: Los proyectos culturales como espacios de construcción.

Autora: Mgter. María Elena Ferreyra (DNI: 18.111.328)

Procedencia institucional: Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual. Universidad Nacional de Villa María.

Palabras clave: Fotogalería. Gestión cultural. Fotografía de autor. Proyectos culturales.

Resumen

Desde el año 2013 y durante el año 2014 se desarrolla un espacio de exhibición y difusión de fotografía de autor a cargo de docentes, alumnos y egresados de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María.

La tarea tiene como objetivos dar lugar a una práctica de gestión cultural de pertinencia académica universitaria y desarrollar un trabajo de interpretación del arte fotográfico.

En una primera instancia, la actividad se enmarcó en un proyecto de extensión universitaria que devino luego propuesta de investigación experimental.

El proyecto se centra en la producción de una serie de muestras y exhibiciones en el marco del espacio denominado Fotogalería Diseño-UNVM, estableciendo procesos de convocatorias, selección, curaduría y montaje de diferentes propuestas fotográficas. Además, se organizan charlas y seminarios con profesionales de la fotografía y se conforma un grupo de estudio que tiene como tarea la lectura y la reflexión de la fotografía artística en el campo del arte.

El proyecto deviene entonces espacio de construcción activo y dinámico. Un ejercicio de articulación entre diferentes actores: el colectivo artístico, la comunidad en general y el espacio vital universitario.

1/ La imagen. El espacio físico y el espacio del arte.

La imagen fotográfica fijada como instante de verdad en el noema barthesiano de que la foto existe porque "algo ha sido", aparece cargada de valor y de sentido. La imagen "es" y su valor aseverativo le imprime cada vez un estatuto de verdad nuevo y conmovedor. Al mismo tiempo, ante el tiempo, ante el paso del tiempo, la imagen se vuelve materia de anclaje histórico, materia de memoria.

Para la arqueología del arte, la imagen es portadora de memoria y la relación entre el tiempo y la imagen supone un particular trabajo de construcción y de descubrimiento.

George Didi-Huberman se refiere al valor de las fotografías como testimonio de verdad y propone pregunta conmovedora: ¿qué relación de la historia con el tiempo nos impone la imagen? En ese marco, las imágenes son pensadas entonces como concentraciones de sentido, espacios para la mirada, momentos atrapados. Vidas escandidas, medidas por la luz.

El peso histórico y el sentido artístico de las imágenes hacen que sean valiosas y hasta necesarias.

Por otra parte, además de la vinculación de la fotografía con su referente, es decir de su carácter indicial y mimético, será su constitución como “objeto estético” el punto de partida desde el que para muchos investigadores la fotografía influyó en las nuevas formas del arte contemporáneo.

De allí su progresiva legitimación y la permanente tensión en ese sentido. La sociología de la cultura y la teoría del arte han dado algunas pautas para tratar de responder la pregunta en torno a cuáles son las particularidades que hacen de algunas fotografías un “objeto estético”.

La exhibición, divulgación y reconocimiento de la obra fotográfica, se vuelve una tarea encomiable y de allí que la posibilidad de constituir un espacio académico consagrado a este fin resulte posible y loable.

La creación de espacios de contemplación y divulgación, tales como galerías, fotogalerías, fototecas y bases de datos visuales requiere detenimiento y descripción ya que se configura como un movimiento cultural y académico de considerable interés. En la actualidad son varias las experiencias desarrolladas en centros de formación y universidades nacionales e internacionales de gran prestigio.

En relación a la creación y funcionamiento de espacios destinados a la exhibición de fotografía de autor, la experiencia de la Fotogalería de la FCE de la UNC, se destaca, como actividad de similares objetivos aunque claramente enmarcada en la gestión cultural y sin vinculación con el estudio o la investigación teórica de la fotografía de autor.

La importancia de los espacios de exhibición está asociada a lo que Arthur Danto –entre otros- denomina *tesis externalista*, la tesis según la cual aquello que convierte a algo en una obra de arte es algo ajeno a él. (Danto, 2005: 25)

Ante la presencia de estas determinaciones externas, Danto señala que:

“simplemente por su naturaleza simbólica, hay un sistema de comunicación y una audiencia implicada para las obras y podemos identificar esa audiencia como un producto del *artworld* de modo que los miembros versados en este discurso de razones constituyen una obra como obra y luego la obra tal cual es” (Danto, 1992: 41)

Es decir, el mundo del arte, es el marco conceptual, las obras, los artistas, el contexto, la crítica, el momento histórico en el que “ocurre” la obra y el marco de la interpretación que lo rodee y provoque. Danto describe la presencia de un contexto, un entorno, una atmósfera a la que denomina *artworld* se trata de una serie de teorías reguladoras que hacen posible que el espectador, la audiencia reconozca algo como arte y también fije los parámetros para que el artista comunique algo a través de su obra y por lo tanto “ser obra de arte”.

La fotografía es considerada una obra de arte debido a múltiples circunstancias entre las cuales, el espacio de exhibición y emplazamiento el que le confiere esa posición y ese lugar.

Artistas plásticos como John Baldessari y Andy Warhol en la década del 60 y del 70 hicieron uso medial de la fotografía en términos técnicos y plásticos y la mixturaron con otras formas del arte, dando comienzo a una nueva etapa en el arte fotográfico.

Pero antes, en febrero de 1947, el Museum of Modern Art (MoMA) de Nueva York inauguró la primera gran retrospectiva museística de Henri Cartier-Bresson, dando lugar a una manera diferente de difundir y conocer la fotografía. El mismo museo, en 1970 albergó en la exposición internacional “*Infomation*” una foto de Man Ray sobre la obra de Duchamp que consistía en un cristal con polvo acumulado llamado “*Elevage de Poussiere*” de 1920 firmada por los dos artistas. La fotografía comienza a aparecer en el mismo espacio que la obra pictórica.

Una completa descripción de la fotografía como obra de arte en todo el mundo, se puede encontrar en el material de David Company editado por Phaidon en 2011, en tanto que la obra de Valeria González editada por Aetexarte recorre de manera pormenorizada las características de la fotografía en Argentina desde 1810 y hasta 2010, dando cuenta de manera particular de sus implicancias artísticas, sociales y culturales.

La teoría del arte ha tenido siempre una relación conflictiva con la fotografía.

Jean- Marie Schaeffer analiza en profundidad las implicancias indiciales, icónicas y simbólicas:

“La Imagen fotográfica es uno de los lugares donde esta eventualidad de una imagen sin profundidad no ha dejado de aflorar. Su doble naturaleza de huella y de imagen analógica la predestina a esto de alguna manera. Por necesidad técnica, es de hecho una huella del cuerpo, en su ser-ahí físico, sexuado, y social más inmediato y más opaco” (J-M. Schaeffer, 2012: 113)

El estatuto de obra de arte de la fotografía es sostenido –entre otros- por Jean-Claude Lemaguy para quien:

“En las artes plásticas una materia se da a la vez como simplemente ella misma y como la superación de sí misma en una carne, una vibración, una luz; en suma: una materia imaginada. A través del arte, la materia alimenta nuestra imaginación y nuestra imaginación transfigura la materia. En fotografía hay una materia, por delgada que sea; una materia verdadera, objetiva, cerrada sobre sí misma. Y esa materia sugiere otra cosa que sí misma, una sombra, leve o profunda, vibrante o apagada (...) Sombra y luz por efecto del arte fotográfico se vuelven directamente permeable a nuestro imaginario” (2008: 201)

2/ El espacio, propio

Generar un espacio en el que exhibir fotografía con valor artístico, se volvió un desafío interesante. Disponer imágenes en un entorno, iluminarlas y dar lugar a un ritual cotidiano de inauguraciones, discusiones, charlas con los autores, vernisagges, etc. se comenzó a volver un gesto social y académico. Convivir con imágenes fotográficas de alto valor compositivo y artístico se volvió un hábitat.

Las tareas desarrolladas en la Fotogalería Diseño.UNVM¹ durante el año 2013 y 2014 consistieron en la puesta en práctica de las dinámicas de la curaduría de obra fotográfica en general, ya que dado el carácter experimental de esta investigación, la actividad se centró en la

---

¹ El equipo de la Fotogalería Diseño. UNVM está integrado por docentes, estudiantes y egresados de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la UNVM: Hugo Alvarez, Felipe Coggiola, Walter Carrera, María Elena Ferreyra, Bruno Milidoni, Ulises Rodríguez Pomba y Cecilia Vázquez.

producción de una serie de muestras y exhibiciones en espacio denominado Fotogalería Diseño.UNVM sumada a actividades de divulgación, seminarios, charlas y cursos.

El emprendimiento nació como proyecto de extensión y luego devino también proyecto de investigación de carácter “experimental” con financiamiento propio. El espacio está emplazado por el pasillo central de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual de la Universidad Nacional de Villa María. Un lugar de tránsito controlado y seguro.

Como otras galerías, este espacio se presenta como un cubo blanco, con algunas puertas y ventanas. La idea de lo “pulcro” blanco, neutral, limbo y “fatal”, presas de la versión más prototípica de la exhibición, al decir de Brian O’Doherty:

“La historia del modernismo está íntimamente enmarcada por el espacio [de la galería]. O, dicho de otra manera, la historia del arte moderno puede vincularse a los cambios de ese espacio y en cómo lo vemos. Hemos alcanzado un punto en el que percibimos el espacio antes de ver el arte. [...] Lo que nos viene a la mente es un espacio blanco, ideal, que, más que cualquier otra representación, constituye la imagen arquetípica del arte del siglo XX, aclarándose a través de un proceso de fatalidad histórica que suele atribuirse al arte que contiene” (2009)

El primer objetivo del proyecto de extensión llevó implícito el nombre: “Proyecto marco: Fotogalería de Diseño. Para la divulgación y revalorización de la obra fotográfica”

Se plantearon diversos objetivos:

- . Establecer un espacio acorde para la exposición de obras en soporte fotográfico en el ámbito de la Licenciatura en Diseño y Producción Audiovisual y de la UNVM para poner a disposición de la comunidad universitaria y del público en general, el conocimiento, la apreciación y la revalorización de obras fotográficas.
- . Propiciar el desarrollo de producciones fotográficas, concursos y muestras entre los alumnos y egresados de la licenciatura y en la comunidad en su conjunto.
- . Comenzar a conformar la Fototeca Universitaria de la UNVM.
- . Favorecer el encuentro con creadores, artistas, expositores y curadores de la región y del país.
- . Estimular en los estudiantes, el deseo de producir y compartir su obra con compañeros, docentes y público en general.

Y se establecieron una serie de actividades tales como:

- . Organizar muestras individuales y colectivas de las que puedan participar estudiantes de la carrera, egresados, artistas emergentes y consagrados.
- . Llevar adelante un programa de Concursos, Salones y Premios-Adquisición, a partir de los cuales, la UNVM evidencie el fomento a la producción fotográfica artística y adquiriera obras de valor que comiencen a conformar la Fototeca Universitaria
- . Implementar un programa de convocatorias específicas, por temas, ejes o tópicos determinados.
- . Desarrollar instancias de capacitación mediante seminarios, talleres, cursos y jornadas brindados por artistas, galeristas, curadores y expertos en el tema de trayectoria reconocida.

Una vez aprobado el proyecto por parte del Consejo Directivo del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas, se procedió a gestionar el apoyo del Área de Planeamiento de la Universidad para el emplazamiento de la iluminación necesaria y acondicionamiento general de las paredes. Recién en el segundo año, se incorporó un sistema de colgado profesional que permite diversos montajes y ductilidad en el uso del espacio. En relación a los marcos utilizados, se inició las primeras actividades con marcos simples que luego fueron reemplazados por marcos de mayor calidad con vidrios antirreflejo, todos en dimensión 60x50.

Durante el año 2013 y 2014 se desarrollaron 14 muestras y el origen de las fotografías estuvo determinado de formas diversas.

La primera muestra “Imágenes de Villa Nueva” se trató de un material de archivo recuperado y perteneciente al fotógrafo Carlos Puente y seleccionado con ese fin. La segunda muestra se llamó “Palermo ‘s Dogs” un fotorreportaje de Walter Carrera fotógrafo profesional y miembro del equipo de trabajo de la Fotogalería.

A los dos meses de funcionamiento del espacio se realizó una convocatoria abierta, llamada: “Convocatoria 2013: Tema Libre” destinada tanto a profesionales como aficionados a la fotografía, estudiantes, docentes y público en general para que presentaran propuestas individuales o colectivas. El tema era libre y podía incluirse material creado con anterioridad, sin necesidad de ser material inédito. Los trabajos podían ser también parte de un trabajo de recuperación o tratarse de material fotográfico intervenido.

La propuesta intentaba ser amplia y diversa. Se redactaron las bases de participación, tomando referencias de documentos recogidos en otras convocatorias similares y luego un asesor legal, corrigió y mejoró algunos aspectos en la parte legal del texto. A pesar de ser muy cuidadosos con la redacción del texto de la convocatoria “abierta” y “libre” algunos términos resultaron confusos y generaron dudas.

La convocatoria fue difundida en medios gráficos, redes sociales, escuelas de fotografía y prensa especializada-

Se recibieron veintidós propuestas que fueron analizadas por el equipo de la Fotogalería, iniciando un primer proceso de curación. Se consideraron tamaños, temáticas, técnicas, etc. Si bien se planteó una primera pauta de hacer una devolución a cada participante, tanto a los seleccionados como a los que no, la comunicación solo se estableció con los seleccionados a quienes se les solicitó un segundo envío en calidad superior a efectos de realizar una mejor revisión por el equipo calificador.

De las propuestas presentadas, se organizaron tres muestras individuales y dos colectivas, siendo ocho fotógrafos los seleccionados para participar.

“Expuesta / Autorretrato” de Carolina Tarré

“(de) aguas” de Stella Césere

“Almateur” de Cecilia Vázquez

“Abismos” de Leandro Martínez y Ezequiel Matcovich y

“Horizontes impenetrables” de María José Alvarez, María Alejandra Arese y Camila Rodríguez

Por otra parte, la muestra “Miradas” estuvo integrada por obras de 36 alumnos de la asignatura “Fotografía 1” de la carrera al finalizar el ciclo lectivo 2013.

Las muestras “Almateur” y “Horizontes Impenetrables” fueron desarrolladas como muestras “Adherentes” en el Festival de la Luz en agosto y septiembre de 2014.

Se realizó además una convocatoria a participar del salón fotográfico denominado “La ciudad y los niños” que se organizó en el marco del congreso Internacional sobre Infancia que llevó adelante la UNVM.

En este caso, los postulantes debían enviar imágenes de niños vinculados a la vida urbana (no más de tres por participante) y se recibieron 37 propuestas de todo el país, de las cuales se seleccionaron 10 y se premiaron tres.

Durante el año 2013 se convocó a la fotógrafa y curadora Susana Pérez para que brindara un seminario referido a su experiencia en la Fotogalería de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNC y en junio de 2014 se invitó especialmente también a la fotógrafa María José Arrigoni con su muestra “Retrato de Artista”. En ese contexto se organizó una jornada con los docentes y estudiantes de la carrera en la que la artista ahondó en detalles de su obra y describió el proceso de registro, selección, montaje y publicación de su material.

En octubre de este año, y en conjunto con la cátedra de Fotografía Periodística de la carrera de Comunicación Social de la UNVM, participó de una charla con los estudiantes el fotógrafo José Anselmo Pérez, a quien invitamos también a colgar parte de su obra. La experiencia resultó de alto interés y atención por parte del público presente, ya que el autor presentó cada una de las imágenes las describió y recordó la instancia de las tomas, el lugar en que se expusieron por vez primera, la técnica y el sentido que para él tenían esas imágenes. Hasta el momento – noviembre de 2014- han expuesto sus obras en el lugar 59 fotógrafos, tanto en las muestras colectivas como individuales. En relación al objetivo vinculado a la creación de la Fototeca Universitaria, si bien el proyecto fue redactado y presentado a las autoridades a los fines de trabajarlo en conjunto con la Biblioteca de la Universidad, se está trabajando en la creación de una “Colección Fotográfica UNVM” integrada por obras que los diferentes expositores han cedido en carácter de donación luego de haber expuesto en la Fotogalería. Actualmente, la colección está siendo catalogada en fichas que se ha diseñado a tal efecto y esos datos estarán disponibles para una próxima edición. Las imágenes están siendo montadas en marcos específicos para su posterior exhibición en lugares jerarquizados y seguros de la propia Universidad

4/ Conclusiones

El proyecto Fotogalería Diseño.UNVM, funciona no sólo como espacio de exposición y

presentación de obra fotográfica, sino como instrumento para proyectar ideas sobre la producción artística, generar intercambios y dinamizar el entorno académico y social en relación a las obras. La exposición posibilita que las obras establezcan relaciones con el espectador y con otras obras haciendo que su tratamiento y emplazamiento les de jerarquía y permita su revalorización como tal. Percepción y conocimiento en acción, la exposición funciona como un dispositivo perceptivo en sí mismo, una máquina de ver y un acto de aprendizaje.

El objetivo es continuar con este proceso de trabajo con la obra fotográfica como una manera de enriquecer la tarea formativa y divulgativa haciendo posible la conexión y el diálogo entre el espacio académico y el espacio artístico.

Se procura dar continuidad a este proyecto acompañando el desarrollo local y regional de la fotografía de autor en términos artísticos y culturales al tiempo que la experiencia misma de este trabajo sigue constituyendo un espacio de formación para quienes –desde la práctica extensionista y de investigación- devienen gestores culturales con un fuerte compromiso y una compleja y rica tarea por delante.

Bibliografía:

- . BARTHES, Roland, 1980, 2004. *La cámara Lúcida*, Paidós, Barcelona.
  - . CAMPARI, David, 2011, *Arte y Fotografía*, Phaidon, Nueva York.
  - . DANTO, Arthur, 1992, "The Artworld Revisited: Comedies of Similarity", en *Beyond the Brillo Box*, University of California Press, Berkeley.
  - . DANTO, Arthur, 2005, *El abuso de la belleza, La estética y el concepto del arte*, Paidós. Buenos Aires.
  - . DANTO, Arthur, 2012, *Después del fin del arte, el arte contemporáneo y el linde de la historia*, Paidós, Buenos Aires.
  - . DIDI-HUBERMAN, Georges, 2011, *Ante el tiempo. Historia del arte y anacronismo de las imágenes*, Adriana Hidalgo Editora, Buenos Aires.
  - . DUBOIS, Philippe, 2010. *El acto fotográfico, de la representación a la recepción*, Paidós, Barcelona.
  - . GONZÁLEZ, Valeria, 2011, *Fotografía en la Argentina, 1840 -2010*, Artexarte, Buenos Aires.
  - . HUYSSSEN, Andreas, 2007, *En busca del futuro perdido. Cultura y memoria en tiempos de globalización*, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires.
  - . LEMAGNY, Jean-Claude, 2008, *La sombra y el tiempo. La fotografía como arte*, La marca, Buenos Aires.
  - . O'DOHERTY, Brian, 2009, *Más allá de la ideología del cubo blanco*. Material editado por MACBA Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona. Disponible en http://www.macba.cat/uploads/20091202/lecture_7_whitecube_es.pdf
  - . Ranciere, Jacques, 2001, *El Inconsciente estético*, Del Estante, Buenos Aires.
  - . SCHAEFFER, Jean-Marie, 1990, *La imagen precaria*, Cátedra, España.
  - . SCHAEFFER, Jean-Marie, 2012, *Arte, objetos, ficción, cuerpo. Cuatro ensayos sobre estética*, Biblos, Buenos Aires.
-

