

Imagen pobre ¿Volver legítimo lo ilegible, lo inscrito pero no deseado?

Poor image. Make what is illegible, what is inscribed but unwanted, legitimate?

Elizabeth Casasola Gómez

Universidad Nacional Autónoma de México, e.casasola@ctac.fad.unam.mx

Breve bio autora:

Profesora en la Maestría de Artes Visuales en el Posgrado de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tutora en Página en Blando. Estudiante de Doctorado en Artes Visuales por el Posgrado de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estancia de investigación de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid. Máster PhotoEspaña en Fotografía. Teorías y Proyectos Artísticos. Maestra en Artes Visuales por el Posgrado de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Dirigió la Muestra y Concurso de Cortometraje de la Zona Centro, Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro y la Secretaría de Cultura del Estado de México. Cursó el Seminario de Producción Fotográfica del Centro de la Imagen, México. Su trabajo visual se ha exhibido en México, Estados Unidos, Argentina, Perú, Colombia, Italia, Alemania, Portugal, España, Japón y Australia.

How to cite: Casasola Gómez, E. (2024). Imagen pobre ¿Volver legítimo lo ilegible, lo inscrito pero no deseado?. En libro de actas: EX±ACTO. VI Congreso Internacional de investigación en artes visuales aniaav 2024. Valencia, 3-5 julio 2024. <https://doi.org/10.4995/ANIAV2024.2024.17392>

Resumen

La imagen pobre hoy tiene nuevas características a las descritas hace unos años por Hito Steyerl. Habrá que considerar los aparatos que ahora producen las imágenes y con los que tenemos acceso a ellas, pero quizá las imágenes pobres también son imágenes impresas, no solo digitales, incluso podemos pensar que la imagen hoy no tiene un solo devenir material o inmaterial, tendríamos que considerar su potencia para inscribir la Historia.

Palabras clave: ejemplo: imagen pobre; vernácula; digital; impresa; historia.

Abstract

The poor image today has new characteristics to those described a few years ago by Hito Steyerl. We will have to consider the devices that now produce images and with which we have access to them, but perhaps poor images are also printed images, not just digital, we can even think that the image today does not have a single material or immaterial becoming, we would have to consider its power to inscribe History.

Keywords: poor image; vernacular; digital; printed; history.

INTRODUCCIÓN

Hace apenas diez años que Hito Steyerl describió las características de la imagen pobre. ¿Deberíamos seguir considerando a la imagen pobre con las mismas cualidades? Hoy las imágenes son otras, han cambiado; no podemos continuar refiriéndonos a ellas con esas particularidades. La política de las imágenes ha conseguido con-movernos rápidamente entre distintos regímenes históricos de la imagen en los últimos años, tantas veces más allá de lo imaginado.

El crítico de arte Pedro Medina en su último libro, *Islarios de contemporaneidad. Anomia digital y crítica de perspectivas múltiples*, presentado en el 2021; traza una cronología con los hitos sociales y tecnológicos más relevantes del siglo XXI **Fig. 1**. De la misma manera he intentado seguir dicha línea al menos durante los últimos cuatro años **Fig. 2**. En los eventos allí descritos, las imágenes producidas en ellos y los avances tecnológicos para la producción y reproducción de imágenes es significativo. Nosotros mismos ya somos otros en relación a esas imágenes y eventos. Juan Martín Prada publicó apenas el año pasado *Teoría del arte y cultura digital*, donde apenas dedica un momento para referirse a la imagen pobre ya lejos de la concepción de Steyerl.

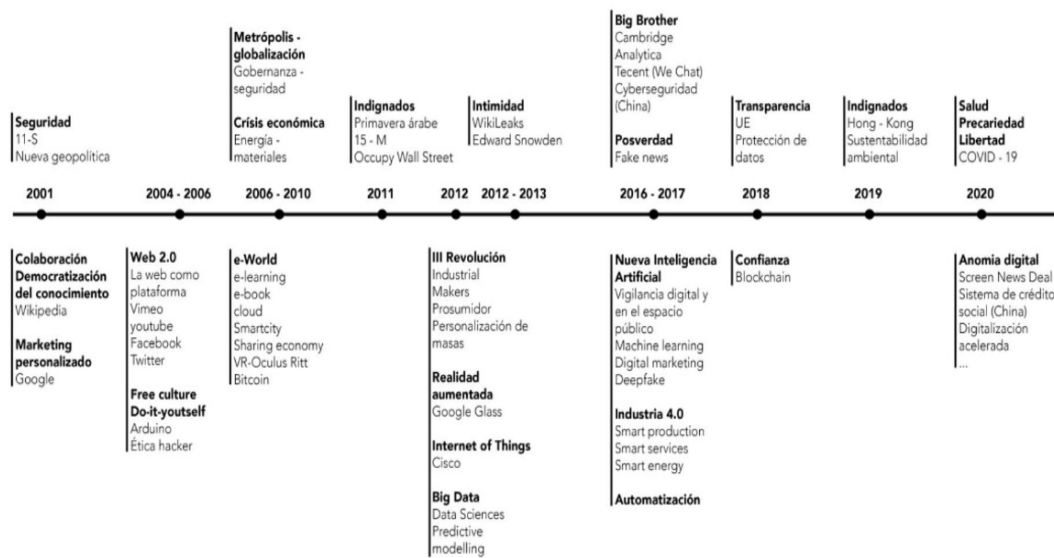

Fig. 1. Cronología con los hitos sociales y tecnológicos más relevantes del siglo XXI. Pedro Medina.

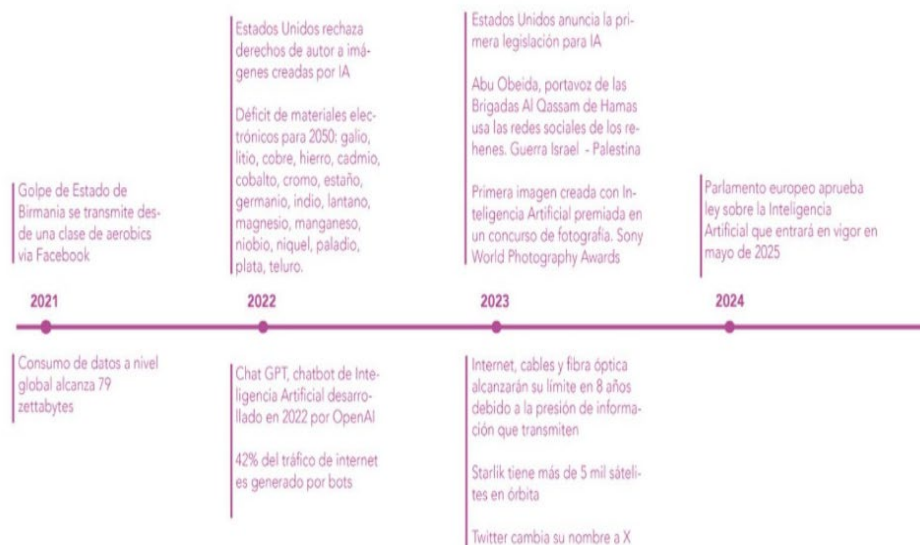

Fig. 2. Cronología 2021-2024

DESARROLLO

Todos producimos imágenes, todos las vemos y sin embargo, en ellas existe aparentemente inactiva una potencia inimaginable. Un video del golpe de Estado de Birmania **Fig. 3**, el diario El Mundo menciona “ni las televisiones, ni los medios oficiales de Birmania pudieron grabar lo ocurrido. El inicio del golpe de Estado en el país lo registró de manera inconsciente una profesora de yoga. Como todas las mañanas, se grababa así misma en una clase de aeróbic, mientras en el fondo el ejército se dirigía al parlamento Birmano a ejecutar la acción”. Nadie más documentó el hecho, arbitrariamente esta profesora de gimnasia produjo la imagen histórica que al poco tiempo se hizo viral.

Fig. 3. Una profesora de aeróbics graba el inicio del golpe de Estado en Birmania. Febrero de 2021.

En primer plano aparece la profesora sin notar lo que sucede en el segundo y tercer plano; lo que yace detrás de la imagen pobre que está en directo, un gran plano general que comúnmente se utiliza para comenzar a contar una historia, otorga la información de aquel ambiente y operación. El primer plano se disuelve, deja de ser protagonista para ser el documentalista. Una imagen vernácula digital pobre es el primer documento que sustenta, inscribe en la Historia el evento. El video se reprodujo, se descargó, se compartió desde distintas aplicaciones, se pudo ver en Tik Tok, instagram donde al mismo video se integraban narradores, influencers en un nuevo primer plano comentando el hecho.

Aquella imagen de la que probablemente no hubiéramos considerado su potencia, es ahora una de las características de la imagen pobre. Producida y duplicada de manera ilegítima, el devenir en estado latente. Una imagen pobre no es necesariamente invisible, aunque las transmisiones de la profesora de aeróbic ya sucedían de manera común, no esperaríamos encontrar ahí una imagen potente, brillante.

Dentro de las características de Steyerl, se encontraba la calidad del archivo. Juan Martín Prada menciona que la tecnología actual es tan distinta que la calidad de producción, distribución; ya no es un problema. Para un proyecto realizado en 2017, hice una captura de pantalla de Google Maps, **Fig. 4** de tamaño 819 KB, 1280 x 544 píxeles desde una MacBook Pro 2012. Para este texto volví sobre Google Maps y regresando sobre el archivo del mismo, hasta la versión 2016 que fue de la que realicé la captura de pantalla anterior, el nuevo resultado que se produjo fue **Fig. 5** el tamaño 2.6 MB. 2532 x 836 píxeles con una MacBook Air M1 2020. Por último una captura de pantalla de la versión más reciente de Google Maps que pertenece a enero de 2023 **Fig. 6** con un tamaño de 3.6 MB y 2672 x 1052 píxeles.

Imagen pobre ¿Volver legítimo lo ilegible, lo inscrito pero no deseado?

Fig. 4. Tamaño 819 KB, 1280 x 544 píxeles desde una MacBook Pro 2012.

Fig. 5. Tamaño 2.6 MB. 2532 x 836 píxeles con una MacBook Air M1 2020.

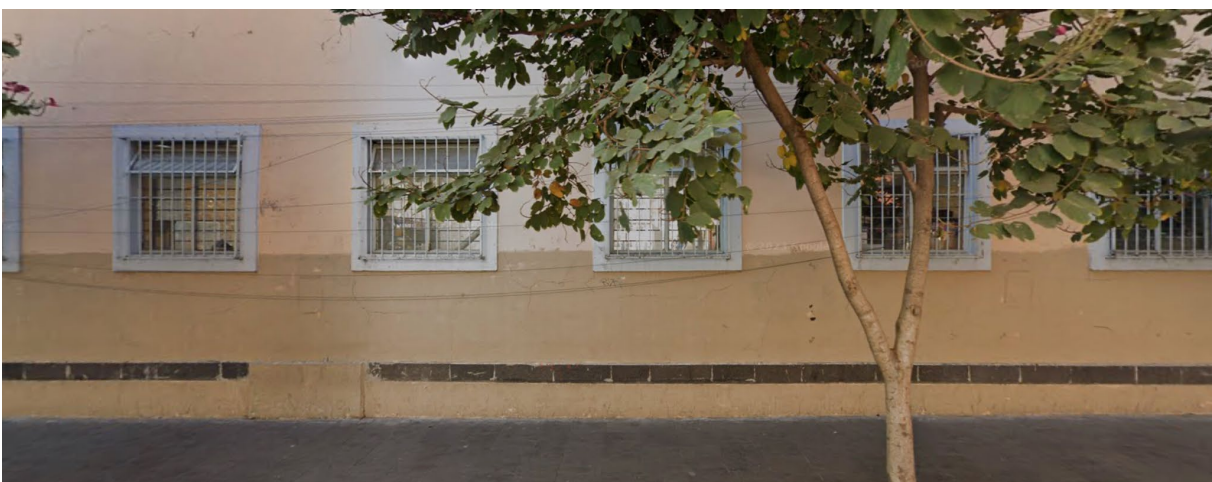

Fig. 6. Tamaño de 3.6 MB y 2672 x 1052 píxeles con una MacBook Air M1 2020.

La imagen pobre está más allá de su manufactura o cualidades tecnológicas; o de la manera en la que se comparte e incluso de su carácter vernáculo. Las imágenes pobres estarían designadas por la forma en que se visualizan, en cómo aparecen ahí ante nosotros. Imágenes relegadas, enterradas, incluso de un origen no digital, archivos nacionales, documentos oficiales, con mal de archivo; con errores desde su producción material o su digitalización, el borramiento de la memoria. La imagen pobre es una imagen ilegítima, negada, esperando en la sombra o incluso imágenes sobreexpuestas, tan visibles que su potencia termina y se vuelven livianas.

Por ejemplo, el Estado mexicano moderno empieza en la Revolución, el Archivo Casasola documenta el inicio del México moderno desde 1900 a 1970. México se inscribe y sostiene de este archivo. La Fototeca Nacional se creó en 1976 para resguardar dicho archivo. Imágenes brillantes, se sobreexpusieron a nuestros ojos, se empobrecieron. En los 90 's estas imágenes aparecían por cualquier lugar, en restaurantes, en muchos mercadillos había reproducciones y ahora todavía hay copias colgadas en alguna panadería del centro de la Ciudad de México o en un par de restaurantes Sanborns. Los libros de Historia de sexto grado de la generación del 93, elaborados por la Secretaría de Educación Pública; se ilustraban con las fotografías del Archivo Casasola. La lucha armada, cientos de hombres **Fig. 7** y niños **Fig. 8**. Una sola mujer, la soldadera en el estribo del ferrocarril, la imagen fue abrumadora **Fig. 9**.

Fig. 7. Francisco Villa, en la silla presidencial, el 6 de diciembre de 1914. Se ven sentados Tomás Urbina, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Otilio Montañó. Archivo Casasola.

Fig. 8. Niño Federal. Hacia 1915. Archivo Casasola.

Fig. 9. Soldadera en el estribo de un ferrocarril. Archivo Casasola.

La potencia de las imágenes, la sobreexposición, su luz nos ha cegado; la contaminación lumínica nos hizo imposible ver y entenderlas. Mientras que la mayor parte de las 400 mil fotografías se encuentran subexpuestas a pesar de que las encontramos en la mediateca del Instituto Nacional de Antropología e Historia, están veladas de manera abrumadora, también empobrecidas por la subexposición.

En febrero de 2017 se inauguró la exposición Constitución Mexicana 1917 - 2017. Imágenes y voces; se presentaba en el Palacio Nacional **Fig. 10**. Fue curada por el Dr. José Luis Barrios. Como actividad extra de una clase que él dirigía, fuimos a ver la muestra guiada por el Dr. Barrios. Recorrimos casi dos mil metros cuadrados de exhibición y más de 600 piezas se mostraban. Había ahí tantas constelaciones de imágenes, archivos, libros, películas.

Fig. 10. El presidente de la República, Lic. Enrique Peña Nieto, inaugura la exposición Constitución Mexicana 1917 - 2017. Imágenes y voces en la Galería del Palacio Nacional. Imagen del Kit de prensa realizado por el Gobierno Federal.

Hacia un par de meses que veíamos en los medios las fotografías de los recorridos que daba el curador junto con distintos políticos. Era evidente el cambio de los diálogos que tenía con cada público. Hubo una imagen, aquella que se encontraba al final del recorrido, la última y la más significativa que se encontraba ahí. La fotografía de la Comandanta Esther en la tribuna de la Cámara de Diputados **Fig. 11**.

En palabras del mismo José Luis Barrios "...fue complicado porque era una imagen que ponía inquieta a la gente de Cultura: era una lectura oblicua sobre la libertad de expresión, derecho de libre asociación en el contexto de lo que significaba las demandas zapatistas y los acuerdos de San Andrés la Raiza. Los cuales tuvieron que ser reconocidos relativamente e introducidos en la constitución en el artículo 2° sobre los derechos indígenas y la diversidad cultura"¹.

La historia nos la contó él mientras visitábamos la muestra, sin embargo; la imagen nunca la he podido recordar bien. Se quedó la voz, el aturdimiento de las luces y las imágenes de los periódicos donde aparecía junto a Peña Nieto. Las imágenes no se quedan siempre con nosotros, solo rumores de ellas y otros ruidos, por más insistencia o importancia de su inclusión en la Historia, la luz puede ser más fuerte y las vela, se sobreexponen a emociones que no las puedan contener. Busco la imagen y Google apenas arroja cinco resultados satisfactorios al hecho. La inclusión histórica de los derechos indígenas no ha sucedido.

Fig. 11. Comandanta Esther en la tribuna de la Cámara de Diputados.

Me sienta mal ilustrar la subexposición, pero así se ha pedido para este texto; acompañar con las imágenes mencionadas. La imagen es pobre, mientras que la narración del Dr. José Luis Barrios, la inclusión en el Palacio Nacional, la inscripción histórica. ¿Volver legítimo lo ilegible, lo inscrito pero no deseado? Mirar la potencia de lo precario. Una imagen pobre, imagen en falla, un borramiento. Lo que aparece o que apenas es una sombra, lo que intenta ser inscrito, imagen sin importancia o relata una falla, carencia política. Sin embargo, ahí; producida y tenaz, desechada por su potencia y fragilidad.

¹ Agradezco al Dr José Luis Barrios quien volvió a compartir esta información, a través del intercambio de correos electrónicos durante el mes de junio del año 2021.

Vamos tras las imágenes en ruina, podríamos encontrarnos demasiado cerca de constelar lo ilegible. Benjamin narró también la oscuridad de lo pobre, la potencia que hace inscribir en su libro Sueños. “Me encuentro en un sueño, en la orilla izquierda del Río Sena ante Notre - Dame. Yo estaba ahí, pero en realidad no había nada que se pareciera a Notre - Dame. Un macizo edificio de ladrillo sobresalía un poco por encima de un alto revestimiento de madera. Pero yo me encontraba subyugado, pues me subyugaba la nostalgia. La intensa nostalgia de París, donde me encontraba en el sueño. Pero, entonces, ¿a qué se podía deber esa nostalgia? ¿De dónde procedía pues su objeto desfigurado e irreconocible? Lo que pasaba era que en el sueño me había acercado demasiado al objeto. La singularidad nostalgia que aquí me saltó, en el corazón de aquel objeto que me provocaba mi nostalgia, no era la que entra desde lejos a través de la imagen. Era sin duda la feliz nostalgia que ya ha atravesado por entero el umbral de la imagen y de la posesión, y ya sólo conoce la fuerza del nombre a partir de la cual vive lo amado, y lo cambia, rejuvenece y envejece y, carente de imagen por completo, es refugio de todas las imágenes.”

Esas imágenes legítimas, sobreexpuestas, subexpuestas, con una potencia latente, están inscritas pero ilegibles... Volvamos atrás. La Comandanta Esther, la mujer representante de la dirección política del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Una mujer indígena que dijo en la tribuna “Soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Esta tribuna es un símbolo... y es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y zapatista, quien tome la palabra y sea el mío el mensaje central de nuestra palabra como zapatistas”, fueron las palabras de La Comandanta Esther. Un poco más atrás, **Fig. 7**; Francisco Villa en la silla presidencial, el 6 de diciembre de 1914. En la descripción de la imagen menciona que se ven sentados Tomás Urbina, Francisco Villa, Emiliano Zapata y Otilio Montaño. Nadie ha mirado bien. Detrás de Francisco Villa, está ella; Dolores Jiménez y Muro². Maestra, revolucionara, feminista, simpatizante del Partido Liberal Mexicano, se manifestó por los derechos políticos y sociales de las mujeres, el salario de las mujeres y fundó el Club Femenil Antirreleccionista. Ellas, ilegibles, imágenes pobres que centellean. Imágenes impresas, imágenes digitales, *out line, on line*. Grandes imágenes propuestas para la Historia, que se diluyen en los archivos tanto en su versión impresa o distintos soportes materiales, como en sus soportes digitales.

Aquí otra mujer, una contemporánea que sabe de la potencia de la imagen, la ex actriz pornográfica Mia Khalifa entiende como producir y colocar la imagen en la Historia **Fig. 12**, sobre la capacidad, potencia y autoridad que pueden tener las imágenes producidas durante un conflicto y el devenir que tendrán estas para la Historia. En el asunto Palestina/Israel ha pedido a la gente hacer uso de sus móviles y lograr las mejores imágenes, en la mejor calidad porque estas son las que se inscribirán en los nuevos archivos y en la Historia. Ya no se necesita autoridad para producir, compartir ni pensar la imagen.

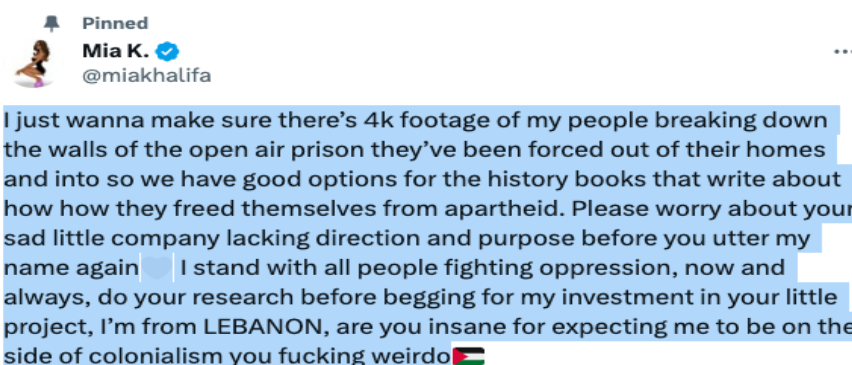

Fig. 12. Captura de pantalla de X de Mia Khalifa.

² Agradezco a Vania Casasola, Directora de Casasola México que ha compartido esta información que ha sido transmitida en su familia a través de los años y sus investigaciones.

Todas las imágenes anteriores tienen en común ser imágenes pobres, pueden no contar con todas las características, pero comparten varias de ellas, la forma en que causan funciones y disfunciones en las instituciones y como se presentan e inscriben en la Historia y otras narraciones. Aquí propongo una serie de propiedades de la imagen pobre **Fig. 13**.

Características de la imagen pobre

Fig. 13. Características de la imagen pobre

CONCLUSIONES

Tendríamos que dejar de pensar la imagen pobre solo como una imagen digital de baja calidad o que solo pertenece al mundo virtual, cuando sabemos que una imagen puede desplazarse en distintos devenires al mismo tiempo. Los aparatos de producción, reproducción, las aplicaciones donde hacemos *share*, e incluso como hemos visto las capturas de pantalla tienen mejor calidad que hace unos años, casi cuatro veces mayor que hace más de diez años. Ya no existe un solo camino de circulación, no hay un fin y claramente la imagen siempre deja un rastro en los dispositivos que se podrían encontrar a pesar de su borramiento.

El aparente carácter ilegítimo que posee la imagen a pesar de su visibilidad. El concepto de imagen pobre es muy similar a la imagen de la que hablamos anteriormente en el sueño de Benjamin, donde a pesar de que no coincidía en la imagen con el objeto, la potencia seguía contenida en la misma. La imagen pobre es la del sueño que aunque no exista, aunque no la podamos ver, la potencia de la imagen está ahí ante nosotros, esperando ser recordada, esperando un destello, una iluminación y otro instante para ocultarse. La imagen es solo pobre porque nosotros no sabemos verla, leerla, porque aún no podemos entenderla. Hay que detenerse, esperar. Una imagen pobre es aquella que hoy se encuentra en ruina, oscurecida, una pústula pero en el futuro escribirá la Historia.

FUENTES REFERENCIALES

- Benjamin, W. (2011). *Sueños*. Abada Editores.
- Chartier, R. (2006). *Inscribir y borrar. Cultura escrita y literatura. S. XI – XVII*. Katz.
- Derrida, J. (2002). Huella y archivo, imagen y arte. En: *Artes de lo visible 1979-2004*. Ellago Ediciones.
- De Certau, M. (1993). *La escritura de la historia*. UIA.
- Didi-Huberman, G. (2014). *Pueblos expuestos, pueblos figurantes*. Shangrila.
- Medina, P. (2021). *Islarios de la contemporaneidad. Anomia digital y crítica de perspectivas múltiples*. CENDEAC.
- Prada, J. M. (2023). *Teoría del arte y cultura digital*. Akal.
- Reyes, C. A., Carpio, A., Osornio, L., Alatorre, D., Llanes, L., Miranda, S. y Vázquez, M. (2019). *Historia. Quinto grado*. SEP.
- Steyerl, H. (2012). *Los condenados a la pantalla*. Caja negra.
- Tanizaki, J. (2024). *El elogio a la sombra*. Siruela.

Ante lo visible. Imágenes precarias dentro del Archivo Casasola desde la mediateca de la Fototeca Nacional. Recuperado de http://fotobservatorio.mx/files/foro-2022/ensayos_2022/MT-06-B.pdf Fecha de consulta 6 de mayo de 2024

Comandanta Esther. Discurso de la Comandanta Esther en la tribuna del Congreso de la Unión. Recuperado de <https://enlacezapatista.ezln.org.mx/2001/03/28/discurso-de-la-comandanta-esther-en-la-tribuna-del-congreso-de-la-union/> Fecha de consulta 23 de julio de 2021.