

Sociología de la imagen

Profesora: Silvia Rivera Cusicanqui

Presentación de la metodología y lecturas del curso

A través de este curso deseo inducir al/a estudiante a ser sujeto de su propio conocimiento e investigación. Esto implica confiar en la propia mirada como un registro de lo concreto, situado en el tiempo y el espacio. Las lecturas serán utilizadas como herramientas prácticas de análisis sociológico, no como ladrillos que se llevan sobre la cabeza, para volverse rígido o repetitivo. Mi intención es romper la dependencia frente a la *autoridad pedagógica* y retomar prácticas más elementales y cotidianas, ancladas en la experiencia vivida, de la cual surgen las primeras intuiciones, conjeturas y conocimientos de lo social. Los ejercicios que se realizarán son una invitación a indagar, curiosear y averiguar por cuenta propia acerca de eso que llaman “la realidad”. Así definida, la realidad se halla circunscrita y no es una entidad abstracta. Es lo que ustedes viven y observan cotidianamente, el mundo social con el que interactúan a través sus redes familiares, de vecindad, amistad, cohorte, origen social, gremio o cualquier otro tipo de afiliación.

Aquí se privilegia la observación autónoma del o la estudiante, antes que el saber libresco. La exigencia de lecturas es, sin embargo, intensa. Los textos a ser leídos les apoyarán en la labor de convertir a su propio entorno social en un ámbito práctico de ejercicio de la sociología o de la antropología. Si para ello usan conceptos teóricos, tanto mejor. Pero sin duda ellos no tendrán que ser un velo, sino una linterna, sobre la sociedad. Por eso recomiendo que los textos se lean de otra manera. No sólo hay que leerlos con calma y un par de veces, sino, por así decirlo, ponerlos en práctica.

En la primera parte del curso se leerá un texto clásico de C.W. Mills, “Sobre la artesanía intelectual”, que forma parte de *La imaginación sociológica*, en la que se encara la relación vital entre conocimiento y experiencia de vida. Enseguida trabajaremos una obra póstuma de Pierre Bourdieu, donde explica en realidad los inicios de su trabajo etnográfico y lo que significó para él contar con una cámara fotográfica en la Argelia de la guerra. En ella, se revela el sociólogo de la imagen y de la mirada, y su texto me permite anclar –junto al de Mills- a la sociología de la imagen como algo distinto a lo que convencionalmente se conoce como “antropología visual”, aunque converge con sus corrientes más experimentales. Se verá entonces que esta propuesta no es ni siquiera estrictamente sociológica, sino más bien transdisciplinaria.

Leeremos por ejemplo a John Berger, un crítico de arte inglés que reniega del saber académico convencional y se va a vivir entre campesinos del sur de Francia. A Roland Barthes cuyos aportes son fundamentales para comprender la fotografía, la publicidad y las artes performativas como hechos sociales. A Erving Goffman, fundador de la “escuela de Chicago”, que trabaja la etnometodología y al interaccionismo simbólico, pero todas ellas inscritas en una reflexión sobre la naturaleza colonial de nuestras sociedades. Para ello recurriremos a Hallbwachs y a mis propios trabajos.

El anclaje geopolítico y el fundamento histórico para la noción de sociología de la imagen se halla en la propia realidad colonial y (pos)colonial de los Andes, donde se produjo notables ejemplos del ensayo interpretativo visual, desde la colonia temprana hasta nuestros días. No sólo la escritura, también el dibujo, los textiles, los kipus, la alfarería y la arquitectura sagrada son registros textuales no alfabéticos que conformarían el corpus de la sociología de la imagen. No obstante, en esta parte del curso nos centraremos en obras producidas entre el siglo XVI y el presente.

Se estudiará la iconografía de Guaman Poma de Ayala (Waman Puma), en su relación con la textualidad de El Primer Nueva Cronica y Buen Gobierno. El pintor Melchor María Mercado en el siglo XIX y el cineasta Jorge Sanjinés en el siglo XX, dan continuidad a esta suerte de sociología visual que representa y teoriza la realidad a través de nociones como el “mundo al revés”, y realizan una subversión del tiempo histórico lineal de la modernidad occidental. Mis

propios estudios serán el hilo conductor interpretativo de esta parte del curso. La sección final consistirá en cuatro clases en las que realizará colectiva e individualmente un ejercicio imaginativo/visual en torno a textos heterogéneos: una novela, lecturas historiográficas sobre el mercado interno potosino (siglos XVI-XVIII), un conjunto de mapas y un catálogo de arte. A partir del debate metodológico, cada estudiante elaborará su propia propuesta interpretativa en torno a temas conexos a los de la bibliografía.

Sistema de evaluación

La nota final se distribuirá, en un 50%, entre varios ejercicios a ser realizados en aula, y a veces fuera de aula, en los cuales se irá articulando conceptos y prácticas de observación y registro, para culminar en el ejercicio final, que se discutirá en conjunto pero se elaborará en forma individual para la presentación del último día (con un valor del 50%), bajo la forma de un ensayo visual.

Programa del curso

Primera Parte. REFLEXIONES TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS SOBRE LA MIRADA

Sesión 1. Presentación del programa del curso. Discusión del método de trabajo, el sistema de evaluación, y la presentación del ensayo visual y del ensayo escrito que conforman el examen final del curso.

Sesión 2. LA VERTIENTE SOCIOLOGICA. La sociología de la experiencia. La mirada y la cámara en una situación colonial (Bourdieu en Argelia).

C. W. Mills. *La imaginación sociológica*. "Sobre la artesanía intelectual". México, Editorial Era 1956] 2002.

Pierre Bourdieu. *Argelia*. Michoacán, Colegio de Michoacán, 2009.

Tema 2. ACERCA DE LA MIRADA COMO CONSTRUCCION SOCIAL.

Sesión 3. La mirada y la imagen en la "era de la reproducción mecánica".

John Berger. *Modos de ver*. Ensayos 1 a 3. Barcelona, Gustavo Gili, 1975.

Walter Benjamín. "La obra de arte en la era de la reproducción mecánica"

Tema 3. LA REPRESENTACION FOTOGRAFICA COMO HECHO SOCIAL.

Sesión 4. Análisis semiótico de la imagen de Barthes, semiología transtextual de Berger. .

Roland Barthes. *Lo obvio y lo obtuso. Imágenes, Gestos, Voces*. Barcelona, Paidós 1995. pp. 11 a 47.

John Berger. "Frida Khalo", en *La forma del bolsillo*. México, Era 2005.

Sesión 5. MIRADA COLONIAL Y MIRADA BUROCRÁTICA. Formas coloniales y burocráticas de la mirada.

Frederic Jameson. "Imágenes y postmodernidad", en J. Martin-Barbero y Armando Silva (comps.) *Proyectar la comunicación*. Bogotá, Tercer Mundo, 1997.

Michael Foucault. *Vigilar y castigar* (Leer los tres ensayos de la sección Disciplina) México, Siglo XXI, 1988 (1° ed en francés, 1975).

Sesión 6. Teoría de la representación. En triángulo fotográfico y sus implicaciones metodológicas.

Armando Silva. *Album de Familia. La imagen de Nosotros Mismos*. Bogotá, Tercer Mundo, 1999, cap. 1, pp. 19-38.

Tema 4. NACION E IMAGINACIÓN

Sesión 7. Logotipos de la Nación.

Blanca Muratorio. Introducción y capítulo de la autora en *Imágenes e Imagineros*.

Benedict Anderson. *Comunidades Imaginadas*. (selección de capítulos)

Sesión 8. El espacio como construcción social e histórica. Memoria arquitectónica, jurídica, económica y religiosa.

Maurice Halbwachs. *La memoire collective*. Cap. 5. "La memoria colectiva y el espacio" (pp. 193-236). Paris, 1997 (1° ed. 1950). Traducción de Silvia Rivera.

Silvia Rivera. *Desandando la calle Illampu*. Ensayo visual.

Tema 5. TRES SOCIÓLOGOS DE LA IMAGEN Y UN “ALBUM DE FAMILIA” ESTATAL.

Sesión 9. Una teoría émica sobre la sociedad colonial. El “Mundo al Revés” y la teorización visual de la opresión colonial. (incluye Presentación Audiovisual de Guamán Poma).

Rolena Adorno. “Paradigmas Perdidos. Guaman Poma examina la sociedad española colonial”, en Duvios/Adorno/López Baralt. *Sobre Guamán Poma de Ayala*. La Paz, HISBOL, 1987.

Sesión 10. Teoría y alegoría (lectura comparativa de Guamán Poma, Melchor María Mercado y Jorge Sanjinés).

Silvia Rivera Cusicanqui "Secuencias iconográficas en Melchor María Mercado", en Rossana Barragán, Seemin Quayum y Magdalena Cajías (comps) *El Siglo XIX. Bolivia y América Latina*, La Paz, IFEA-Historias, 1997.

Silvia Rivera Cusicanqui. “Historias Alternativas. Un ensayo sobre dos “sociólogos de la imagen”. en *(In)Visible realities: Internal Markets and Subaltern Identities in Contemporary Bolivia*. Southeast Asian Studies Regional Exchange Program. Quezón City. Filipinas, 2005.

Sesión 11. Indios y mujeres en la revolución de 1952.

Silvia Rivera Cusicanqui “El mito de la pertenencia de Bolivia al mundo occidental. Réquiem para un nacionalismo”, en *Temas Sociales*, No. 24.

Silvia Rivera Cusicanqui. “Representación de indios y mujeres en el Estado de 1952: el “miserabilismo” del Álbum de la Revolución” (ms.).

Tema 6. UN EJERCICIO DE IMAGINACION TRANSTEXTUAL

Sesiones 12, 13 y 14. Distribución de lecturas y organización del ejercicio. La lectura de la novela será el eje constructivo para llegar al macro espacio andino centrado en torno a la ciudad minera de Potosí. Cada estudiante elegirá un eje temático, un personaje, o una secuencia de eventos para ilustrar una idea interpretativa de lo que fue ese espacio en el pasado y de lo que es en el presente, y plasmará su reflexión sobre él en un ensayo visual que podrá construirse con imágenes heterogéneas y pies de foto y/o titulares. En la sesión 12 se plantearán las bases metodológicas del ejercicio: la epistemología *ch'ixi* y el método *qhipnayra*. En la última sesión se expondrá los resultados del ejercicio.

La siguiente lista de lecturas deberá ser distribuida entre las tres sesiones, en un sistema progresivo/acumulativo (que a veces implica la lectura en paralelo), y las sesiones se dedicarán a articular y debatir las lecturas.

Spedding, Alison

1997

Manuel y Fortunato. Una picaresca andina. La Paz, Aruwiyiri.

Silvia Rivera Cusicanqui y El Colectivo.

2010

Principio Potosí Reverso. Madrid. Museo Reina Sofía.

Numhauser, Paulina

2005

Mujeres indias y señores de la coca. El Cuzco y Potosí en el siglo XVI. Madrid, Cátedra.

Assadourian, Carlos Sempat

1987

“La producción de la mercancía-dinero en la formación del mercado interno colonial”, en Enrique Florescano (comp.) *Ensayos sobre el desarrollo económico de México y América Latina*, México, Fondo de Cultura Económica.

Glave, Luís Miguel

1989

Trajinantes. Caminos indígenas en la sociedad colonial. Siglos XVI y XVII. Lima, Instituto de Apoyo Agrario.

Sesión 15. Exposición de los ensayos visuales e interpretativos de lxs alumxns del curso. Debate sobre las formas mestizas y transtextuales del conocimiento, la creación y la acción.