

LDCV | FADU

Biiu

BIBLIOTECA INTERSECCIONAL
DE IMÁGENES URUGUAYAS

_resumen

_Resumen

Proponemos crear una biblioteca abierta de imágenes originales y con enfoque interseccional, basada en personajes reconocibles que despierten apropiación y reconocimiento público.

La investigación se centra en los modos de representar a la figura humana desde las disciplinas proyectuales y su puesta en circulación y recepción por parte del público. Apunta a interpelar a quienes diseñan para reflexionar sobre la utilización mecánica de imágenes importadas que se descargan de plataformas internacionales, reproduciendo estereotipos y corporalidades hegemónicas.

La propuesta es diseñar, sistematizar y poner en circulación nuevas representaciones, articulando con distintos colectivos e integrando saberes mediante metodologías de diseño participativo.

Desde el análisis interseccional somos conscientes de la responsabilidad cultural del diseño y lo que implica, desde esa perspectiva, la integración de nuevas identidades y corporalidades. Apostamos a un cambio epistemológico a través de la creatividad y la participación.

_fundamentación

Visto de cerca, nadie es normal

Caetano Veloso

_Fundamentación

En 2018, año de inicio del curso “*Género y Comunicación Visual en la ciudad*”, recibimos como invitado a Andrés Scagliola, en ese momento responsable de la Secretaría de Diversidad de la IM.

Entre otros comentarios sobre las prácticas del diseño, abordó el tema de los renders o ilustraciones que se utilizan en la comunicación de obras arquitectónicas.

Le llamaba la atención el compendio de estereotipos en las personas o “monos” que aparecen en los renders: tez clara, vestimenta “correcta”, cuerpos delgados, heterosexuales, sin discapacidades aparentes.

Los “monos” se descargan de bancos de imagen internacionales, donde generalmente se monetiza el servicio.

Los personajes está organizados por categorías, y -excepcionalmente al banco de imagen Escala Latina- resulta casi imposible encontrar personas no hegemónicas.

Incluso en el banco llamado “Studio Alternativi” aparece una categoría llamada *Office People* donde no aparece ninguna persona afro. Las personas afro aparecen en otra categoría, llevando una canasta en la cabeza o cargando bidones de agua, casi siempre vestidas con indumentarias “étnicas”.

Relevando renders de obras nacionales como la web “*100 años de proyecto de arquitectura*”, además de los estereotipos en los personajes detectamos otro problema: muchas veces los “monos” se repiten de un render a otro, como si fueran actores de novela representando diferentes roles de una obra a otra, lo que empobrece la comunicación visual y refuerza estereotipos de género, raza y clase.

Al relevar las representaciones que se utilizan en disciplinas como el diseño de producto hay que analizar los *mocups*, imágenes que se descargan y se activan a modo de

plantillas para aplicar diseños propios. Un relevamiento rápido muestra una mayoría abrumadora, casi excluyente, de personas jóvenes, delgadas, de tez lisa, clara y sin marcas. La mano que sostiene un celular nunca tiene una peca o señal de paso del tiempo. La única excepción es el banco Nappy, de descarga gratuita, que se especializa en fotografías de personas afro.

El problema principal del estereotipo es su imagen estática asociada a colectivos determinados, que condiciona y “limita las potencialidades humanas” (Lamas, 1996), no en un plano de igualdad sino como sistema de jerarquías.

Se establece así una categorización en función de la adecuación a los sistemas hegemónicos de la sociedad.

El estereotipo opera en la construcción de sentidos de pertenencia y reconocimiento de la realidad social, afectiva y de comportamiento. El análisis interseccional y feminista nos proporciona las claves para cuestionar estas representaciones y proponer alternativas. En primer lugar, porque no corresponden a la realidad: uniformizan la enorme diversidad de corporalidades e identidades que existen y transitan la ciudad. En segundo lugar, porque se activa una operación de refuerzo de estereotipos no solamente a nivel del contexto de recepción pública, sino en las per-

sonas que se están formando en las disciplinas del diseño, en definitiva, quienes operarán culturalmente en el futuro produciendo las narrativas visuales.

El uso de personajes y mockups en forma irreflexiva nos interpela sobre las prácticas automatizadas en el diseño y su capacidad de reducción cognitiva y cultural. Así como la pretendida neutralidad en el diseño corresponde a un sujeto varón en edad “productiva”, de tez clara y heterosexual (Flesler, 2015) los “monos” hegemónicos que descargamos de las plataformas corresponden a personas jóvenes, delgadas, heterosexuales, de tez clara y rasgos

caucásicos, sin discapacidades. Este tipo de representaciones empobrece la experiencia visual y refuerza los estereotipos de género, raza y clase, excluyendo de la vida pública a las personas que no se ajustan al canon.

Es así que proponemos construir una biblioteca alternativa con diversidad de cuerpos e identidades. La construcción será participativa y con integrantes de los colectivos involucrados, a través de metodologías participativas y de codiseño. Sus personajes serán de descarga gratuita y estarán alojados en sitios web institucionales de la Udelar.

**_articulación
de funciones**

Articulación

Este proyecto se radica en el Instituto de Proyecto de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Udelar. Tiene como antecedentes los relevamientos y prototipos realizados desde dos unidades curriculares de la FADU en 2021 y 2022: “*Género y Comunicación Visual en la Ciudad*” (GCVC), donde comenzó a gestarse la propuesta en 2018, y “*Croquis, el dibujo a pulso*”, que estará a cargo del módulo croquis.

Enseñanza

En lo que respecta a las actividades de enseñanza, los grupos de estudiantes elaboran cada año sus propuestas de personajes no hegemónicos.

Los contenidos teóricos y prácticos pertenecen al programa de la unidad curricular GCVC desde su creación en el año 2018. Esta asignatura tiene un número significativo de estudiantes de tres carreras de FADU, la LDCV, la EUCD y la carrera de Arquitectura. Entre otras actividades se realizan relevamientos, y en base a ellos, una toma de partido para la generación de imágenes para renders y mockups en base a un contexto de uso y recepción.

Se trabaja con diversos lenguajes visuales y técnicas como la fotografía, el collage y la ilustración analógica y digital. En el caso de Croquis, se incorporó la temática al programa y se insertó en los contenidos sobre figura humana que integran la unidad curricular desde su inicio. En este curso se trabajan las técnicas del croquis.

Extensión

Las actividades de extensión previstas consisten en talleres participativos con integrantes de colectivos y organizaciones sociales, charlas y conversatorios abiertos al público con referentes en los distintos temas.

Los actores sociales intercambian, aprenden y enseñan desde la práctica. Se plantea la articulación con referentes y municipios para actividades como talleres de bocetos de la figura humana, cacerías y sesiones fotográficas, conversatorios y workshops participativos.

Investigación

Se vincula con líneas de investigación del Instituto de Proyecto y la vertiente interdisciplinaria en la articulación diseño - arquitectura - comunicación visual como disciplinas que operan culturalmente.

La propuesta se vincula con los contenidos de las dos unidades curriculares mencionadas. En lo que respecta a actividades de investigación, la idea es relevar, tomar registro y diseñar personajes cuya sistematización constituya una biblioteca alternativa de imágenes.

Existen ejemplos de referencia internacional como los bancos de imágenes independientes Nappy y Escala Latina. Proponemos una biblioteca uruguaya desde la misma perspectiva, pero generada con metodología de codiseño y participación de integrantes de distintos colectivos.

La biblioteca estará alojada en una web institucional, abierta al público en general, y será de libre utilización para la comunicación visual de proyectos de diseño.

Acompañan esta propuesta dos referentes como **Karina Moreira**, psicóloga, docente de la Udelar, cofundadora de Mizangas y referente nacional en temas de feminismo y afrodescendencia, y el politólogo **Andrés Scagliola**, experto en políticas públicas a nivel nacional e internacional sobre DDHH, interseccionalidad, diversidad sexual y de cuidados, responsable de la Secretaría de Diversidad de la IM en el período 2015 - 2020 y actual asesor del ayuntamiento de Barcelona.

_objetivos

_Objetivo general

Generar conocimiento original que aporte al análisis y a la producción de representaciones visuales desde una perspectiva interseccional y situada.

_Objetivos específicos

- Experimentar técnicas y lenguajes visuales en la creación de una biblioteca de imágenes originales que aporte a la construcción de una identidad propia en el diseño nacional
- Sistematizar esas imágenes y ponerlas a disposición del público
- Generar redes y promover el diálogo de saberes mediante acciones conjuntas y la utilización de herramientas de diseño participativo con estudiantes, docentes y organizaciones sociales.

- Promover la integralidad de las funciones universitarias, articulando acciones de enseñanza, investigación y extensión.
- Promover la reflexión y el diálogo sobre cuestiones como la identidad visual en relación a las diversas categorías del análisis interseccional.

**_ actividades
específicas**

Descripción de actividades

- . Actividades curriculares propias de las asignaturas involucradas (consignas de ejercicios)
- . Actividades extracurriculares abiertas al público (workshops, talleres, charlas, conversatorios, conferencias)
- . Cacerías y sesiones fotográficas, derivas en barrios de Montevideo, viajes a localidades del interior, registro de personajes y su contexto (elementos del paisaje, ecosistemas)

- . Elaboración de la biblioteca de imágenes a partir de un trabajo de edición y sistematización de la producción realizada.
- . Diseño de la web donde estarán alojadas las imágenes.
- . Escritura de artículos para revistas académicas.
- . Publicaciones con reflexiones en torno al catálogo que den cuenta de los procesos realizados.

_ evaluación

Modalidades de Evaluación previstas

Para los desarrollos en el marco de las unidades curriculares se trabajará con los criterios establecidos en el reglamento de cursos controlados de FADU.

Se evaluarán los procesos de trabajo y el compromiso asumido en la tarea. además de los productos logrados en cada módulo.

_cronograma

Esquema general

Se establece una primera etapa de concientización y reflexión sobre los conceptos de estereotipo e interseccionalidad, a trabajar en actividades como conversatorios desde la asignatura GCVC (Género y Comunicación Visual en la ciudad)

A continuación se divide el abordaje técnico en tres grandes módulos relacionados con las técnicas de representación: Fotografía, Croquis e Ilustración.

Agosto 2022

Inicio del curso GCVC / Lanzamiento del EFI

Conversatorio sobre retrato fotográfico con perspectiva interseccional. Cacería fotográfica en zonas a definir

Inicio de la planificación del diseño de la web
(Categorías, funcionalidades, diseño)

Setiembre 2022

Evaluación, clasificación y edición de las imágenes

Avance en la planificación del diseño de la web

Octubre 2022

Conversatorio sobre ilustración con perspectiva de género e interseccional

Workshop de ilustración

Avances en la web

Noviembre 2022

Taller de profundización

Cierre del semestre

Cierre de la primera etapa de la web

Marzo 2023

Inicio del curso de Croquis

Conversatorio sobre croquis

Trabajos de producción en la web
y retoque de imágenes

Abril 2023

Workshop de croquis / Viaje al interior

Registro de personajes y su contexto

Avances en la web

Mayo 2023

Sistematización de los productos logrados

Avances en la web

Junio 2023

Finalización de la sistematización

Trabajos en la web

Proyecciones a futuro:

Planificación de una publicación que dé cuenta del proceso

Posibilidades de continuación de actividades creativas

Articulación con actores institucionales y referentes

del medio y la región

_Bibliografía

Barthes, Roland (1986) “Lo obvio y lo obtuso”. Barcelona, Paidós.

Berger, John (2019) “Sobre el dibujo”. Barcelona, Gustavo Gili

Ching, Francis (2012) “Dibujo y Proyecto” Barcelona, Gustavo Gili

Davis, Ángela (2004) “Mujeres, raza y clase”. Madrid, Akal

Flesler, Griselda (2015) “Diseño y nuevas tecnologías: Una mirada desde los estudios de género al diseño, selección y categorización de tipografías en las plataformas digitales”. Ponencia disponible en <https://congresoartes.wordpress.com/invitados/242-2/>

Hooks, Bell (2017) “El feminismo es para todo el mundo”. Madrid, Traficantes de sueños

Lamas, Marta (1996). “*La perspectiva de género*”. Artículo publicado en La Tarea, Revista de Educación y Cultura de la Sección 47 del SNTE. No. 8.

Loomis, Andrew (2011) "Figure Drawing for All It's Worth" Londres, Titan ediciones

Maffía, Diana (2016) "Toda taxonomía es política", trabajo presentado en el I Coloquio Internacional sobre Estudios y Políticas de Género Los mil pequeños sexos, UNTREF, Ciudad de Buenos Aires, 14 y 15 de julio de 2016.

Pollock, Griselda (2015) "Visión y diferencia. Feminismo, feminidad e historias del arte". Buenos Aires, Fiordo Editorial.

Segato, Rita (2018) "La crítica de la colonialidad en ocho ensayos. Y una antropología por demanda". Buenos Aires, Prometeo Libros.

Segato, Rita (2018) "Contrapedagogías de la crueldad". Buenos Aires, Prometeo Libros.

Referencias visuales / Bancos de imagen

MONTEVIDEO AFROTOWN / Mayra Da Silva

<https://mayradasilvac.tumblr.com/>

ESCALA LATINA

<https://escalalatina.com//todos/>

NAPPY

<https://nappy.co/collections>

LDCV
Licenciatura en Diseño
de Comunicación Visual

Facultad de Arquitectura,
Diseño y Urbanismo
UDELAR

UNIVERSIDAD
DE LA REPÚBLICA
URUGUAY