

EJE 5: DIÁLOGOS COMUNITARIOS DE ARQUITECTURA, ARTE Y CINE

HABLANDO DE ARQUITECTURA, CREATIVIDAD Y DIVERSIDAD

Maria de los Angeles Prestipino – Andrea Sofía Casabuono / Colectivo Utópicas Provocadoras y Organizadas / somoscupo@gmail.com

La arquitectura es una de las siete artes hegemónicas. Encuadrándonos en este sistema cultural latinoamericano aspiracional eurocentrista, patriarcal, capitalista y clasista. En el presente trabajo buscaremos relacionar la faceta del arte en la arquitectura en conexión con las diversas expresiones artísticas. En simultáneo, abordaremos los vínculos con las políticas públicas destinadas (o no) a las mismas. Comentaremos sobre las inequidades que se generan dentro de este sistema.

Para empezar, vamos a hablar desde el ser arquitectas. Pertenecemos a la que consideramos una comunidad de profesionales cuya disciplina es técnica pero a la vez artística, apolínea pero también dionisiaca. Sentipensamos que la creatividad nos puede conectar con el disfrute, el goce y que la obra de mejor calidad nace desde ese lugar. Consideramos que, en la vorágine del día a día, ya sea que nos desarrollemos en el sector público, el privado, la investigación o el sector inmobiliario; el contacto con el arte y el disfrute se van diluyendo, sumidos en la repetición de lo que producen otros colegas, ya sea en la búsqueda de reconocimiento o en el miedo al rechazo. A la vez, entendemos que el ejercicio de la creatividad requiere como condicionante clave el ejercicio de la libertad, concepto en gran disputa hoy en día. Todo se agrava más aún en el contexto en el que se encuentra la Argentina actualmente, desde donde nos expresamos. Elegimos escribir en primera persona también representando a profesionales que buscamos sustento económico pero también, siendo fruto de la universidad pública, compartir nuestros saberes para que estén al servicio de

quienes más los necesiten en pos de lograr una sociedad más justa, equitativa con mejor distribución de la riqueza.

En otra autorreferencialidad, somos escritoras. Estamos explorando el arte literario y audiovisual. No queremos entrar en el debate sobre desde cuándo se empieza o se deja de ser amateurs en ese mundo, pero sí sobre la necesidad de encontrar un sustento que nos permita liberar la creatividad. Encontramos placer en esa forma de expresarnos que realizamos sin ninguna presión monetaria y encontramos en esto un privilegio de clase, situación que encontramos injusta y problemática por distintos motivos. Teniendo como una consecuencia la falta de pluralidad en las historias: es necesario tener la panza llena para soñar con crear.

Entonces, ¿cómo lograr trabajar desde el disfrute del arte? ¿Cómo se puede cobrar trabajando desde y para grupos empobrecidos? Consideramos que las políticas públicas son un factor fundamental en estas cuestiones. Lamentablemente, nuestro país está viviendo un momento histórico. Somos el primer experimento anarco capitalista del mundo. Se han desmantelado, discontinuado y/o desfinanciado todo tipo de proyectos, programas, planes e instituciones. Entre ellos se encuentran la Secretaría de Integración Socio Urbana (ahora Subsecretaría, SISU), el Fondo Nacional de las Artes (FNA) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre otros. Creemos que el Estado es el que tiene que estar presente para garantizar equidad en el acceso a los derechos por parte de toda la población. Nos referimos a vivienda, hábitat y ciudad; como también al derecho a expresarnos, contar y nutrirnos de historias que nos representen desde el arte y la cultura.

Aspiramos a que la actual crisis que amenaza con destruir tanto pueda ayudarnos a repensar la asignación de estos fondos y el funcionamiento de estas entidades. ¿Quiénes accedían a los fondos? ¿De qué manera? ¿Todas las comunidades llegan a ser autoras de las narraciones artísticas? ¿O nos

encontramos con que el Estado otorga becas y subsidios para que las películas las escriban y las dirijan les mismos de siempre? ¿Es justo que los fondos públicos se usen para contar historias personales sin peso social? ¿Por qué escuchamos tanto de la CIA y tan poco de la SIDE? ¿Por qué sabemos tanto de la muerte de Lincoln pero no sobre las de Manuel Belgrano o Remedios del Valle? ¿Por qué no contamos nuestras propias historias con orgullo nacional? ¿Cuánto se reivindican la Memoria, Verdad y Justicia en los contenidos? ¿Esta amnesia contribuyó en nuestro presente? Evidentemente tenemos muchas situaciones a rever. Tampoco sabemos cuánta parte de la comunidad artística comparte nuestros cuestionamientos. Se crea cierto círculo vicioso en este caso porque lo hegemónico crea este sentido común, inconsciente colectivo “cipayo”¹ que cría artistas que lo retroalimentan.

La realidad es que la mayoría de los contenidos audiovisuales de distribución masiva casi siempre representan a los mismos sectores. En general, incluso, están contados incluso desde una mirada masculina (“male gaze” en inglés). Se narra de manera, en exceso literal, sobre la figura de El Héroe². Estamos acostumbrados a relatos sobre un hombre que logra sus objetivos con violencia y

¹ En Argentina, se usa el término de forma despectiva para referirse a la persona que sirve a intereses extranjeros en detrimento de los de su país. Alguien que prefiere lo extranjero y en especial lo europeo o norteamericano, por sobre lo nacional.

² El *Camino del Héroe* o *Monomito* es un concepto narrativo popularizado por el mitólogo estadounidense Joseph Campbell. Para él, muchas historias de mitologías, religiones y tradiciones culturales de todo el mundo comparten una estructura común, un patrón arquetípico que él llamó “el viaje del héroe”. Esta estructura ha sido ampliamente utilizada en la literatura, el cine y otros medios para contar historias de transformación personal. Sus fases son: 1. Llamada a la aventura; 2. Rechazo de la llamada; 3. Ayuda sobrenatural; 4. Cruce del primer umbral; 5. Vientre de la ballena; 6. El camino de las pruebas; 7. La apoteosis; 8. La prueba suprema; 9. Recompensa; 10. El camino de regreso; 11. Rescate desde afuera; 12. El maestro de dos mundos; 13. El don de la libertad. Ejemplos de historias basadas en el Camino del Héroe: El Señor de los Anillos (Frodo parte de la Comarca, supera pruebas, derrota a Sauron y vuelve como un ser cambiado). La Guerra de las Galaxias (Luke Skywalker responde a la llamada a la aventura, enfrenta pruebas, derrota al Imperio y regresa como un Jedi). Harry Potter (Harry sale del mundo muggle, enfrenta desafíos, vence a Voldemort y regresa con el conocimiento de sus poderes).

El *Camino del Héroe* es una estructura flexible que se puede adaptar a distintos géneros y medios, siempre siguiendo el hilo común de transformación y superación.

muestra su superioridad rescatando a personajes irrelevantes o incluso al mundo. Historias con mensajes fuertemente individualistas donde una sola persona logra sortear todo tipo de obstáculos por su cuenta, más allá de su nacionalidad, el rol de ésta en el contexto mundial o su condición de clase. El Héroe es quien la película nos indique: el marino, el policía, el agente secreto o el presidente.

Ahora bien, si los personajes masculinos siempre son protagónicos: ¿cuál es el rol de las mujeres y diversidades en las historias de mayor popularidad? Los personajes femeninos se ven relegados a *el interés romántico, la madre, la loca, la bruja*³. Suelen mostrarse infinitamente más sexualizados que los personajes masculinos -trátese o no del héroe- y carecen de arco dramático propio. La mujer, en su papel de interés romántico, podría ser una muñeca. El impacto de estas representaciones de la feminidad se ve con claridad en la sociedad actual cuando, mientras algunas sentimos el fervor feminista más que nunca, otras se entregan al tradicionalismo más extremo, rancio y putrefacto⁴. Mientras tanto, ¿qué les queda, entonces, a las diversidades en el cine? Sean o no feminizadas, las diversidades sexuales en el cine siempre terminan representando papeles dramáticos cuyos sueños son imposibles de lograr por la incomprensión social. Gradualmente, estas historias extractivistas empiezan a resonar cada vez más, tomarse con menor seriedad y ser cada vez menos exitosas. Pero no debemos

³ Esto es algo particularmente observado y puesto en relevancia por Alison Bechdel en su tira cómica *Dykes to Watch Out For* en 1983, y aunque originalmente nació como un comentario humorístico, se ha convertido en un punto de referencia en la crítica de la representación femenina. El ahora conocido como "Test de Bechdel" tiene tres simples criterios: que haya al menos dos personajes femeninos con nombre, que estas dos mujeres hablen entre sí y que la conversación entre ellas no gire en torno a un varón. Para que una obra pase el test debe cumplir con los tres requisitos. Aunque esto no garantiza una representación profunda o compleja de las mujeres, sirve como un indicador básico para detectar si una obra les da algún tipo de protagonismo o si tiende a relegarlas a roles secundarios o estereotipados.

⁴

<https://www.nytimes.com/2024/01/30/style/ballerina-farm-mrs-world-hannah-neeleman.html>

perder de vista la problemática que podemos generar cuando, en algún intento bien intencionado de contar una historia diversa, nos encontramos apropiándonos de lo más superficial de la vivencia de nuestro protagonista para terminar explotando sus traumas y dolores.

Nos permitimos agregar este “dato de color”. Como ejemplo de un medio visual generando sentido común, queremos mencionar el caso de cuando en los años cincuenta empezaron los revelados de fotografías a color. Se calibraban los tonos a mano y bajo un mismo “modelo” de imagen que la empresa Kodak distribuyó como “normal”. Resulta que ese “normal” era una mujer de piel blanca y ojos claros a quien incluso nombraron Shirley, algo que a esta altura ya no nos debería sorprender. Este equilibrio de color -que luego se traspasó a lo audiovisual- no permitía que las personas que no entraban dentro de ese patrón “normal” se distinguieran bien en la foto. Esto a la vez afecta a las mascotas oscuras que no se distinguen. Cabe aclarar que Kodak luego agregó otras opciones de calibración, un extra y no un reemplazo a lo ya establecido como “normal”. Esto fue a causa de que fabricantes de chocolate y muebles de madera se quejaron por la falta de definición en sus productos amenazando con generar pérdidas para la empresa -y no ante las quejas de personas racializadas que no salían bien en las fotos-. En este contexto, para lograr una calibración de color que permita distinguir bien a las personas “no blancas” muchas veces se tiene que “sacrificar” el foco sobre el resto de la escena. Este sesgo racista se replica, en la actualidad, en las cámaras de vigilancia.

Pasando a la arquitectura, inevitablemente surgen preguntas. ¿Cuánto nos enseñan sobre tecnologías y estéticas no europeas? ¿Por qué nuestras cátedras de historia no consideran importante la arquitectura islámica o la china? Ni hablar de las mujeres y otras identidades también “olvidadas” en la historia. ¿Cuánto favorecen la creatividad los mecanismos de enseñanza que reproducen las

universidades? Desde la academia, ¿cuánto se nos incentiva a pensar en las soluciones de hábitat para sectores empobrecidos? ¿Para qué sectores nos hacen diseñar? ¿Se piensa en las necesidades de las diversidades? ¿Cuán accesible es todo lo que diseñamos? Pareciera que diseñamos para el héroe que nombramos arriba: blanco, heterosexual, que trabaja para generar capital, para lo mismo que el héroe salva el mundo: consumir, acumular, mostrar su superioridad respecto de los demás. Nuestros personajes secundarios se quedan sin casas, sin espacios de privacidad y esparcimiento, sin accesibilidad -culpa de las barreras físicas- y sin espacio público. Tampoco se piensa en protagonismos compartidos, se diseña para sujetos individuales y no para comunidades y/o colectivos organizados.

En cuanto a creación, producción y reproducción del sistema socio-cultural en el que vivimos, creemos que "quien pega primero pega dos veces". Se normalizan las pieles blancas, los protagonistas hombres, individualistas, con capacidad económica, sin discapacidades, etc. Para pensar desde, por y para lo que queda por fuera hay que deconstruir ese primer golpe que género el sentido común. Esto conlleva pensamiento crítico, tiempo y, como veníamos diciendo, tener resueltas las necesidades básicas.

Lo financiado, ojalá también por políticas públicas, debería brindar oportunidades para que las diversas cosmovisiones se expresen y decidan en primera persona tanto arquitectónicamente como en las artes en general. El Estado podría financiar el tiempo que "se pierde" mientras se crea la obra artística desde la libertad creativa. Tengamos en mente que el arte que vemos, leemos, escuchamos, interpretamos, configura nuestras mentes y que nuestra forma de pensar está ligada directamente con nuestras experiencias culturales.

Consideramos la liberación de la creatividad una herramienta capaz de cambiar la forma en la que pensamos, nos relacionamos, accionamos como ciudadanos. La creatividad es revolucionaria: desde el contar historias que nos representen en

nuestra individualidad dentro del contexto social que nos toca atravesar, hasta inventar historias nuevas que nos ayuden a entender las diferencias que nos rodean. Entendiendo, a la vez, que muchas veces el arte “hegemónica” no es plural. Buscamos nuevas preguntas y expresiones sospechando que las respuestas definitivas muchas veces cierran caminos en vez de abrirlos.

Referencias:

MACÍAS, Carmen. El problema con la "tarjeta Shirley", el método de revelado de fotos que no tuvo en cuenta la diversidad racial: ¿Nos vemos?. El País. Abril de 2024.

<https://elpais.com/icon/2024-04-08/el-problema-con-la-tarjeta-shirley-el-metodo-de-revelado-de-fotos-que-no-tuvo-en-cuenta-la-diversidad-racial.html>

MCKEE, Robert. Story: El guión. ReganBooks. 1997.

CAMPBELL, Joseph. The Hero with a Thousand Faces: El héroe de las mil caras. Pantheon Books. 1949.

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIO URBANA, Ministerio de Desarrollo Social Argentina. Informe de Gestión: Secretaría de Integración Socio Urbana 2020 - 2023.

MUXI, Zaida. Mujeres, casas y ciudades. Más allá del umbral. 2018.

ELLIS, Lindsay. Enmarcando a Megan Fox - Teoría feminista Parte 3 | Todo el Plato: Episodio 7. Youtube. Septiembre de 2017.
<https://youtu.be/tKyrUMUervU?si=3-2DwD96BDmAuGS>

BECHDEL, Alison. Dykes to Watch Out For. WomaNews. 1983.

MALONE KIRCHER, Madison. Ballerina Farm: Mrs World Hanna Neeleman. New York Times. Enero de 2024.
<https://www.nytimes.com/2024/01/30/style/ballerina-farm-mrs-world-hannah-neeleman.html>

Palabras clave: Disfrute, Creatividad, Políticas públicas, Diversidad.