

Mariel Ferrario

glafermusic@gmail.com

(EARI, Florencio Varela)

Mariela Alonso

marielasolo@gmail.com

(IHAAA, FDA, UNLP - IIAA, DAA, UNA)

**Trabajos Artísticos Digitales: Análisis crítico de las prácticas de producción,
circulación y recepción de contenidos multimediales producidos en el aula
(2020-2021)**

**Artistic DigitalWorks: Critical analysis of the practices of production, circulation and
reception of multimedial contents produced in classroom (2020-2022)**

Resumen

El TAD (trabajos artísticos digitales) es un trabajo de investigación del ámbito escolar, que se inicia en el 2016 y se sigue desarrollando, sobre producciones de imágenes digitales realizadas por estudiantes del nivel secundario y terciario de Florencio Varela y Berazategui. El eje del TAD, es un taller que media las TIC y los diseños curriculares vigentes de materias de formación: Lenguaje Visual, Arte e Imagen y Nuevos Medios, especialmente los relacionados con el desarrollo de la difusión del arte argentino y latinoamericano desde la perspectiva de arte digital, teniendo como fundamento la cultura visual y en particular los conceptos de meme y remake. El abordaje de las imágenes se realiza desde la semiótica del hipertexto y su articulación con la imagen, la polifonía, la intertextualidad, la trasposición, la alusión, la resignificación, la apropiación y parodia de las obras visuales. Consideramos que las imágenes y todas las producciones culturales en general se presentan en un campo ampliado de producción, circulación y consumo, inserto en relaciones geopolíticas internacionales, basadas en la asimetría cultural heredadas de la colonia a través de la modernidad, matriz mediante de la cual se mantiene vigente, una mirada eurocéntrica. Las imágenes en general de los memes y remakes son colonialismos intelectuales impuestos por otros y debemos tener presente este criterio. En lo que se pone énfasis es que los estudiantes puedan conocer artefactos artísticos autóctonos, regionales y latinoamericanos a partir de los trabajos del TAD y replantear los discursos imperantes. En este sentido, las imágenes producidas por los estudiantes, tienen tintes decolonizantes

en la elección de las imágenes a trabajar; incluyendo algunos casos atravesados con la temática ESI (Educación sexual integral); para lograr una emancipación al crear, tomando herramientas ya establecidas e interactuar creativamente. Logrando salir de los clichés y estereotipos establecidos por la norma; considerando un abordaje multidisciplinar de cruces de los dispositivos y medios para la creación de experiencias estéticas contemporáneas dentro del marco digital la diversidad, promoviendo objetos creativos, mediados y mediatizados por la tecnología, el montaje, las ediciones y su viralización, exposición e interacción dentro de las redes sociales.

Palabras clave: Cultura visual; meme; remake; hipertexto; artwork

Abstract

The TAD (artistic digital works) is a research work in the classrooms environment, (which began in 2016 and continues) working on digital image productions made by High School and College student's from Florencio Varela and Berazategui, Buenos Aires, Argentina. The TAD is a workshop that base its development mediate between ICT (information and communication technologies) and current curricular designs of training subjects: Visual Language, Art and New Medias, especially those related to the development of the diffusion of Argentine and Latin American art from the perspective of digital art, based on visual culture and in particular the concepts of meme and remake. The approach to images is carried out from the semiotics of hypertext and its articulation with the image, polyphony, intertextuality, transposition, allusion, resignification, appropriation and parody of visual works. We consider that images and all cultural productions are presented in an expanded field of production, circulation and consumption, inserted in international geopolitical relations, based on the cultural asymmetry inherited from the colony maintains Euro-centric look. The images of memes and remakes are intellectual colonialism imposed by others and we must bear this criterion in mind. What is emphasized is that students can learn about autochthonous, regional and Latin American artistic artifacts from the works of the TAD and rethink discourses. All the images produced by the students have decolonizing matters in mind in the choice of images to works with; including some cases crossed with the theme ESI (sexual education); to achieve emancipation by creating, taking established tools and interacting creatively. Getting out of the clichés and stereotypes; considering a multidisciplinary approach of based on devices and media for the creation of contemporary arts experiences within the digital framework, diversity creative objects, mediated and mediated by technology, montage, editions and their viralization, exposure and interaction within social networks.

Keywords: Visual culture; meme; remake; hypertext; artwork

El Meme

El meme es un producto característico de la cultura visual; es parte de las imágenes que circulan en las redes sociales dando referencia a videos, ilustraciones o imágenes con el fin de difundir ideas, pensamientos u opiniones.

El meme se constituye como género propio de las redes sociales, a partir de un conjunto de elementos visuales, lingüísticos, articulados por medio de la retórica y prácticas culturales que son replicados bajo una etiqueta socialmente construida. Los memes componen un fragmento de transformación del original y tienen como rasgo, en general, la apropiación. Esto compone una mutación de una obra, en la cual, se toma uno de sus elementos característicos y se descontextualiza.

Los memes presentan procesos de variación, mutación y competición, a la vez que generan estructuras pragmáticas mediante la asociación libre de ideas y experiencias que se perciben dentro de una práctica social, como reflexión respecto de lo cotidiano y su universo simbólico, a través de las emociones, del sentido humor y sobre todo de voces que refieren a creencias y pensamientos comunes.

Diferentes miradas sobre el meme

En la segunda mitad del siglo XX numerosos estudios abordan diferentes unidades culturales replicables que instituyen diferentes operaciones de construcción de sentido, entre ellas el mnemotipo, la idea, el idene, el sociogen, el concepto, el culturgen y el meme. Entre estos estudios se encuentra el de Dawkins (1976), quien señala que el término meme se deriva de la palabra griega mimeme, que significa "aquello que es copiado". Este autor plantea los primeros antecedentes de la memética, desde donde define al meme como una unidad de sentido cuya replicación es tanto transversal como longitudinal, esto es tanto sincrónica como diacrónica. Dicha replicación ocurre cuando el meme es empleado por diversas personas de manera reiterada, de forma que se suma a un acervo que persiste a lo largo del tiempo y del espacio, y que en su conjunto forma parte de una cultura determinada. Entonces, todo meme pasa por un proceso que implica diversas etapas de uso, apropiación y reinterpretación. Si bien este autor expresa que el meme por sí mismo parece buscar su replicación y supervivencia a lo largo del tiempo, es el usuario quien articula este proceso de transmisión cultural, que ocurre a partir de los sentidos que se le asignan al meme en cada caso. A diferencia de los genes y los virus (metáforas en la que se apoya el autor para ilustrar su argumentación, centrada en la zoología evolutiva), el meme no se autorreplica, sino que requiere de un grupo de entes que lleven a cabo dicha transmisión, de acuerdo con un modelo de semiosis ilimitada, y dotados de una serie de conexiones con el universo externo.

Entre otros estudios se encuentra el de Wilson (1998), quien propone que el meme puede ser entendido como un nodo de memoria semántica. Por su parte, Lissack (2004) considera que el meme es un signo en pleno sentido, unidades semánticas capaces de evocar los significados a los que están asociados. Es el proceso de evocación y la eficacia del meme como disparador de atención, recuerdo y repetición del significado adscrito, lo que los vuelve relevantes a partir de contextos específicos en los que surgen y en los alcanzan su mayor potencial referencial.

Desde otra mirada Aunger (2000), sostiene que el meme es abordado por disciplinas diversas es posible identificar al menos dos tendencias generales: las posturas instrumentales y las cognitivistas. Para las primeras, el meme abarca una amplia variedad de aspectos, desde comportamientos hasta artefactos, que son susceptibles de ser reproducidos y observados. Para las segundas, las manifestaciones observables, incluyendo al meme en internet, pueden constituirse como un objeto de observación concreto, y no necesariamente como esta unidad cultural replicable que de alguna manera puede existir en las mentes de los actores sociales que lo comparten, y a la que se accede en todo caso a partir de inferencias indirectas.

Desde esta perspectiva, aquello que es llamado meme en internet constituye un objeto expresivo que es ampliamente reconocido y usado en comunidades que se construyen en torno a plataformas multimediales. Entonces, el meme en internet se constituye como género a partir de un conjunto de signos y prácticas culturales que son replicados bajo una etiqueta socialmente construida, lo que permite instituirlo como tal. Es evidente que el meme basa su potencial expresivo en los procesos sociales que le dan un sentido compartido por los usuarios que lo replican. De esta manera, el meme puede aludir a un referente más o menos concreto y, cuando es reconocido por los participantes en el acto comunicativo, efectivamente posibilita la réplica.

Pérez Salazar (2014) define al meme como una unidad cultural que es replicada en tanto representa el gusto del usuario y permite la identificación con guiños a diferentes comunidades y sus universos simbólicos, psicológicos, educativos, políticos, científicos, religiosos, deportivos, etc. Su potencial comunicativo radica en que, aunque fuertemente metafórico, el meme es eminentemente directo, por lo que representa uno de los fenómenos de replicación más utilizados por la cultura popular.

Para Carlos Uncal (2021) El meme es un género discursivo de amplia cotidianidad, que apela a una complicidad masiva y códigos globales.

Caracterización

Entonces, el meme es un género propio de los dispositivos electrónicos en general y de las redes sociales en particular, que se caracteriza por una imagen recontextualizada generalmente acompañada por una frase, cuyo objetivo es el humor, la parodia y también la sátira, la crítica política o social, que circula en espacios virtuales y cuyo autor es

generalmente anónimo. Sus antecesores lo constituyen el género trollface (presentaciones gráficas donde el personaje principal provoca malestar en los demás) y a posteriori, el género momo (objetos de índole negativa que personifican el sarcasmo, las burlas y la agudeza irónica).

La fórmula básica para la creación de un meme es la novedad, notoriedad, likes y expresividad en un lenguaje directo cotidiano y coloquial. En todos los casos la apropiación, reinterpretación y alteración generan una mixtura que se vuelve una característica propia del género.

El meme como elemento dentro del hipertexto redefine los conceptos de texto, de lector y de lectura a partir de los principios de infinitud, descentramiento, rizoma, autonomía y libertad; donde articula con la imagen, la polifonía, la intertextualidad, la trasposición, la alusión, la resignificación, la apropiación y parodia la cultura visual.

Clasificación

Respecto de su clasificación, existen varias formas de analizar el género meme, que aluden a sus dimensiones temáticas, retóricas y enunciativas.

Nosotros podemos clasificar a los memes por las siguientes configuraciones:

Por su forma:

- **Meme Circunstancial:** tiene como característica la situación social común, particularidad de tiempo, lugar, modo, etc. **Figura 1:** Edgardo Giménez, Mona, (1962), óleo sobre madera, 64 x 47 cm. Colección Hugo Cortez - Aldo Cucchiaro, Meme 2019, TAD.
- **Meme de comparación:** (analogías, causa y efecto, viñetas, etc): Se estructura a partir de un doble cuadro o más, que permite sintetizar una secuencia a partir de una imagen a la otra/s. **Figura 4:** Frida Kahlo, Yo y mis loros (1941) Óleo sobre tela 82 x 62 cm Colección privada - Mr. & Mrs Harold Stream, Meme 2020, TAD
- **Meme reconfortantes o wholesomes:** Este tipo de meme tiene como objetivo reconfortar al usuario. Presentar mensajes optimistas. **Figura 1:** Edgardo Giménez, Mona, (1962), óleo sobre madera, 64 x 47cm. Colección Hugo Cortez - Aldo Cucchiaro, Meme 2019, TAD.
- **Meme funfaces:** Su motivo está asociado con las expresiones de alegría, el humor más simple. Son semejantes a los stickers de whatsapp. **Figura 2:** Rafael Martín, Mutante alegre, (1985) resina poliéster y mármol 95 x 45 x 45 cm Meme 2021, TAD

Por su operatoria visual

- **Plantillas:** es determinado por el uso reiterado de una imagen y la modificación de la dimensión verbal (tipografía, texto etc). En general utilizan frases arriba y

abajo de la imagen. Este tipo de meme utiliza la asociación de imágenes y texto, lo que propicia el desarrollo de un nuevo sentido por colisión o por asociación.

Figura 3: Polito Fernando, La nona, (2007), Xilografía, 10x8 cm Colección privada Argentina, Meme 2020, TAD

- **Collage:** Es integrado por el montaje de varias imágenes superpuestas o adheridas con lo cual colisionan y generan una nueva imagen que hace referencia a su fragmentación. **Figura 4:** Frida Kahlo, Yo y mis loros (1941) Óleo sobre tela 82 x 62 cm Colección privada - Mr. & Mrs Harold Stream, Meme 2020, TAD

- **Fotomontaje:** Se define por el montaje de una imagen fotográfica y elementos pictóricos.

- **Edición:** Está conformado por la modificación o alteración de la imagen por medios digitales (Intervención, remix, cambios de coloración, etc) **Figura 5:** Busto de Esclavo, Cafferata Francisco (1882) Vaciado en Bronce 37 x 37 x 25,5 cm patrimonio del Museo Nacional de Bellas Artes Buenos Aires Argentina, Meme 202, TAD

- **Recreación:** Se basan en la idea de aura de Walter Benjamin, utiliza la imagen modificada o copia, generando un remake y luego, a partir de esta transformación se genera un nuevo meme.

Finalmente, los memes presentan procesos de variación, mutación y competición, a la vez que generan estructuras pragmáticas mediante la asociación libre de ideas y experiencias que se perciben dentro de una práctica social como reflexión respecto de lo cotidiano y su universo simbólico, a través de las emociones, del sentido humor y sobre todo de voces que refieren a creencias y pensamientos comunes. Algunos memes tienen como característica una propagación rápida hasta que se agotan y mueren, otros se expanden y mutan. Sin embargo, en todos los casos la reinterpretación y alteración generan una hibridación que se vuelve una característica propia del género. El meme no es más que otro objeto producido por la cultura visual de forma masiva y popular.

El meme y la descolonialidad

En muchos casos los memes son colonialismos impuestos por sectores hegemónicos que intentan de este modo instalar sus opiniones, creencias y prejuicios, perjudicando a los sectores mayoritarios que muchas veces naturalizan esta visión de mundo. Consideramos que las imágenes y todas las producciones culturales en general, y en particular en los memes, se presentan en un campo ampliado de producción, circulación y consumo, inserto en relaciones geopolíticas internacionales, basadas en la asimetría cultural heredadas de la colonia a través de la modernidad, matriz mediante de la cual se mantiene vigente, una visión eurocéntrica, heteronormativa, de belleza hegemónica y todo

lo que queda fuera de este campo se ve como un exotismo.

En este sentido, las imágenes producidas deben pensarse con tintes descolonizantes en la elección de las imágenes a trabajar, para lograr una emancipación al crear, tomando herramientas ya establecidas e interactuar creativamente. Promoviendo salir de los clichés y estereotipos establecidos por la norma; considerando un abordaje multidisciplinar de cruces de los dispositivos y medios para la creación de experiencias estéticas contemporáneas dentro del marco digital la diversidad, promoviendo objetos creativos, mediados y mediatizados por la tecnología, el montaje, las ediciones y su viralización, exposición e interacción dentro de las redes sociales.

Referencias bibliográficas

- AA. VV. (2007). La obligatoriedad de la educación secundaria en Argentina. Deudas pendientes y nuevos desafíos. Serie La educación en debate. Documentos de la DINIECE, Ministerio de Educación de la Nación, disponible en: <http://repositorio.educgov.ar/dspace/handle/123456789/55184>
- AA. VV. (2010). Aportes para pensar la educación de jóvenes y adultos en el nivel secundario. Un estudio desde la perspectiva de los sujetos. Serie: La educación en debate. Documentos de la DINIECE. Ministerio de Educación de la Nación, disponible en: <http://repositorio.educacion.gov.ar/dspace/bitstream/handle/123456789/96233/serie-en-debate-7.pdf?sequence=1>
- AA. VV. (2010). Resoluciones: 79/09, 84/09, 88/09, 93/09, 103/10 y Anexos 2009 y 2010 del Consejo Federal de Educación. Buenos Aires, Ministerio de Educación de la Nación.
- BARRIENDOS, J. (2011). La colonialidad del ver. Hacia un nuevo diálogo visual interepistémico. Revista Nómadas, 35 (35), pp. 13-29. Recuperado de <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105122653002>
- CASTRO GÓMEZ, S., GROSGUÉL, R. (Eds.). (2007). El giro decolonial. Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Disponible en <http://www.unsa.edu.ar/histocat/hamoderna/grosfoguelpcastrogomez.pdf>
- DIDI-HUBERMAN, G. (2007). Un conocimiento por el montaje. Madrid, Minerva, Círculo de Bellas Artes.
- DUSSEL, E. (2004). Transmodernidad e interculturalidad: interpretación desde la filosofía de la liberación. En *Crítica intercultural de la filosofía latinoamericana actual*. Fonet-Betancourt, R. (ed.). Madrid: Trotta, Medio impreso.
- DUSSEL, I. (2011). Aprender y enseñar en la cultura digital. En VII Foro Latinoamericano de Educación. Buenos Aires, Santillana.

- DUSSEL, I. (2009). Entrevista a Nicholas Mirzoeff. La cultura visual contemporánea: política y pedagogía para este tiempo. En *Revista Propuesta Educativa*, núm. 31, p 70, Buenos Aires, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales.
- GIANNETTI, C. (2006). Estética digital. En *Sintopía del arte, ciencia y tecnología*. Madrid, Ed. L'Angelot, disponible en: <http://www.artmetamedia.net/textos.htm>
- MIRZOEFF, N. (2003). Una introducción a la cultura visual. Barcelona: Paidós Ibérica.
- LUGONES, M. (2008). Colonialidad y Género. Disponible en <https://www.revistatabularasa.org/numero-9/05lugones.pdf>
- QUIJANO, A. (2000). Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina. En *Colonialidad del saber, eurocentrismo y ciencias sociales* (pp. 201-246). Buenos Aires: CLACSO-UNESCO.
- RIVERA CUSICANQUI, S. (2015). Sociología de la imagen: miradas ch'ixi desde la historia andina. Disponible en https://www.profesores.uff.br/ricardobasbaum/wp-content/uploads/sites/164/2020/09/Cusicanqui_Sociolog%c3%ada-de-la-imagen-Miradas_ch%e2%80%99ixi-desde-la-historiaandina.Pdf
- VAN DIJK, T. (2001). Algunos principios de una teoría del contexto. En *ALED, Revista latinoamericana de estudios del discurso*, año 1, número 1, pp. 69-81. Zatoryi, Marta (2007) *Arte y creación*. Los caminos de la estética. Buenos Aires, Capital Intelectual.