

El archivo, la semilla y el futuro

The archive, the seed and the future

Gema Pastor Andrés ^a y Diana Fernández Romero ^b

^a Universidad Rey Juan Carlos, gema.pastor@urjc.es y ^b Universidad Rey Juan Carlos, diana.fernandez.romero@urjc.es

Breve bio autoras:

Gema Pastor Andrés es profesora de la URJC. Licenciada en Bellas Artes y Doctora en Ciencias de la Comunicación, su trabajo artístico, docente y de investigación gira en torno a la imagen, especialmente la fotográfica. Ha participado en proyectos de investigación dentro del área de las representaciones de género y los Estudios Culturales.

Diana Fernández Romero es Profesora Titular de Periodismo en la URJC. Ha liderado y participado en proyectos sobre el activismo digital feminista, las representaciones de la prostitución y la trata, los discursos culturales sobre las violencias machistas y la construcción de la identidad femenina en el medio rural.

Ambas son fundadoras del colectivo artístico de investigación y creación sobre cultura contemporánea e identidad femenina en el medio rural Noctiluca <https://colectivonoctiluca.wordpress.com/>.

Proyecto *Figura y fondo. Acción icónica para redescubrir a las mujeres del campo. El archivo fotográfico a través del arte*. Proyectos singulares. Arte, ciencia y tecnología, Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, F.S.P. Ministerio de Ciencia e Innovación 2023-2025.

How to cite: Pastor Andrés, G. y Fernández Romero, D. (2024). El archivo, la semilla y el futuro. 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/ANIAV2024.2024.17863>

Resumen

Según Bruno Munari, un árbol es la lenta explosión de una semilla. En el proyecto Figura y Fondo queremos también revisar la cadencia de nuestra mirada sobre lo posible al reflexionar sobre qué ocurre con lo que se guarda para después: ¿Cuál es la acción icónica de las imágenes de archivo en las que aparecen mujeres trabajando en el campo español?, ¿qué desvelan sobre la propiedad de la tierra que se cultiva? El proyecto pone en diálogo el archivo institucional y las situaciones del pasado en él reflejadas, sus formas, códigos y medios con las mismas prácticas en un presente que mira al futuro y su uso a través de nuevas tecnologías. El trabajo cuestiona los mitos asociados a la ruralidad y a las mujeres en un espacio de participación colectiva y pensamiento plástico. Un grupo de artistas y adolescentes juegan con herramientas de inteligencia artificial a las que les preguntan por las representaciones y el futuro de ese campo y de esas mujeres.

¿Cuál será la relación de la figura con el fondo?, ¿cuál será la relación de la mujer con el paisaje?, ¿quién tendrá la propiedad de las tierras, el fondo, en las que vemos una figura de mujer que escarda, cultiva, rastrilla, ara, trilla, vendimia...?, ¿quién decidirá qué y cómo se representa?

Palabras clave: *archivo; tierra; imagen; mujeres; campo; inteligencia artificial.*

Abstract

According to Bruno Munari, a tree is the slow explosion of a seed. In the Figura y Fondo project we also want to revise the cadence of our gaze on the possible by reflecting on what happens to what is kept for later: what is the iconic action of the archive images of women working in the Spanish countryside, what do they reveal about the ownership of the land that is cultivated? The project puts the institutional archive and the situations of the past reflected in it, its forms, codes and media in dialogue with the same practices in a present that looks to the future and their use through new technologies. The work questions the myths associated with rurality and women in a space of collective participation and plastic thought. A group of artists and teenagers play with artificial intelligence tools and ask them about the representations and the future of the countryside and of these women.

What will be the relationship between the figure and the background, what will be the relationship between the woman and the landscape, who will have ownership of the land, the background, in which we see a figure of a woman weeding, cultivating, raking, ploughing, threshing, harvesting..., who will decide what and how it is represented?

Keywords: *archive; land; image; women; field; artificial intelligence.*

El archivo

El proyecto *Figura y Fondo. Acción Icónica para Redescubrir a las Mujeres del Campo. El Archivo Fotográfico a través del Arte* pretende reflexionar sobre la agencia de las imágenes (García Varas 2019, Fontcuberta 2020) de archivo para interrogar y abrir caminos mediante la mediación artística que permitan indagar sobre aquello que desvelan acerca de la propiedad de la tierra en España. Articulado en cuatro fases: archivo, mediación, exposición y transferencia; el proyecto responde a la necesidad de plantear nuevos enfoques sobre la cuestión de la escasa propiedad de la tierra por parte de las mujeres tanto en el pasado como en el presente y de cara al futuro. Para ello, recopila imágenes de archivo en las que se representan mujeres trabajando en el campo y se plantean diversas relecturas e intervenciones a partir de la mediación cultural, social y artística.

En la fase de archivo se hace acopio de numeroso material procedente de diversos archivos institucionales: de la Biblioteca Tomás Navarro del Centro de Ciencias Humanas y Sociales del CSIC; del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación; de la Filmoteca de Castilla y León; de la Fundación Anastasio de Gracia; del Archivo Provincial de Soria. Las más de 300 imágenes recogidas ofrecen una mirada retrospectiva sobre la relevancia de las mujeres anónimas que trabajaron la tierra a lo largo del siglo XX. Su visionado pone en evidencia la labor de las mujeres en una economía familiar y de subsistencia, y revela las intenciones de las tomas y de los corpus que las almacenan.

En la fase de mediación se plantean tres talleres para redescubrir a las mujeres en las imágenes a través de un acercamiento al pasado: mezclándolas con otras imágenes no institucionales; al presente: con la puesta en juego del cuerpo y la pose; y al futuro: con su lectura y reinterpretación con nuevas tecnologías como la inteligencia artificial utilizadas por alumnado adolescente. La relectura de las imágenes supone un acercamiento plástico a esta problemática por medio del trabajo colectivo.

El taller titulado *El archivo y el futuro*, en el IES La Rambla de San Esteban de Gormaz invita al alumnado a establecer un diálogo entre las imágenes del pasado y las tecnologías del presente para plantear una mirada hacia el futuro tanto de la representación como de la propiedad de la tierra. En el Instituto de Educación Secundaria de la provincia de Soria se proponen varias acciones que utilizan IA para interrogar a las fotografías de archivo y provocar la generación de imágenes nuevas. Todo ello para contribuir a imaginar un futuro con otros modelos y diversas formas de habitar y de poseer la tierra. Abordaremos en este texto la experiencia en este taller que quiere aproximarse a la mirada hacia las fotografías que hacen genealogía por parte de quienes construirán las imágenes del mañana con las nuevas herramientas tecnológicas.

Fig. 1 Alumnado del IES La Rambla en el taller EL ARCHIVO Y EL FUTURO. Fuente: Colectivo Noctiluca (2024)

La semilla

La clase de tercer curso de la ESO del IES La Rambla de San Esteban de Gormaz (Soria) es el semillero para la acción de mediación cultural y artística del proyecto que apunta su mirada al futuro (Figura 1). El Colectivo artístico Noctiluca vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos (Madrid) y el Colectivo Estampa (Barcelona) proponen activar una mirada crítica de las imágenes que documentan el pasado y a las que representan lo que está por llegar. Asimismo, plantean preguntas sobre la herramienta que, cada vez más, se impone no solo en el ámbito educativo, sino en todos los entornos vitales: la inteligencia artificial.

El taller, de dos jornadas consecutivas, arranca con cuestiones que giran sobre cómo definir la IA, ¿qué es capaz de hacer?, ¿qué herramientas conocemos y manejamos ya en nuestra cotidianeidad?, ¿es autónoma, física y neutra o no? Estas y otras reflexiones sobre su rápida evolución y desarrollo nos llevan a pensar en colectivo sobre su capacidad para reforzar o alterar los imaginarios sobre la propiedad de la tierra en España. En el marco del proyecto, se propone al alumnado la indagación sobre cómo la IA es capaz de leer e interpretar las imágenes de archivo de mujeres trabajando en el campo. Se les pide a los alumnos que pregunten a las imágenes utilizando la IA sobre lo qué pasa, lo qué hacen y, a partir de ahí, explorar los sesgos de género, raza, clase social, cultura... que la inteligencia artificial no solo no es capaz de esquivar, sino que puede también contribuir a reforzar.

La descripción de las imágenes de archivo a través de la IA ofrece resultados inesperados. En la experimentación se interactúa con fotografías en las que hay mujeres solas, mujeres y hombres, animales, tierra, frutos, arados y otros aperos de labranza... En imágenes que integran figuras masculinas y femeninas, la inteligencia artificial entiende que ellos laboran y ellas posan. Ante la reiterada pregunta ¿de quién es la propiedad de la tierra?, la IA responde indistintamente “del señor”. Los dictados abren por tanto nuevas cuestiones para pensar: ¿se equivoca la IA?, ¿responde lo mismo a las mismas preguntas?, ¿por qué obtenemos esos resultados y no otros? En sus lecturas ¿encontramos sesgos de género, de idioma, de cultura?, ¿cuáles?

Con ese bagaje, afrontamos una segunda sesión del taller que invita a contrastar el archivo institucional y las situaciones del pasado en él reflejadas, sus formas y medios de representación, en un presente con el uso de nuevas tecnologías a partir de la creación de imágenes del futuro. Si la propuesta en la primera sesión trataba de leer las imágenes, en esta sesión el trabajo consiste en generar imágenes a través de la Inteligencia Artificial generativa tratando de imaginar la evolución iconográfica de la representación de las mujeres trabajando en el campo. Se retoma la conexión de las fotografías del pasado con un presente que pretende construir un mañana, tal vez diferente, desde un punto de vista crítico. Ello permite otorgar de nuevo un significado a las imágenes del archivo conectado con una hipotética situación y evolución futura y plasmar los significados de forma artística. La acción implica visitar las imágenes como vectores que atraviesan desde el pasado nuestro presente y también imaginan o proyectan las posibilidades de otro porvenir. El alumnado propone prompts con fechas futuras para buscar las propuestas de la IA sobre lo que vendrá, en ocasiones solo a partir de texto, y en otros momentos mezclando prompt y archivo. Las imágenes resultantes proponen un futuro en el 2080 hiper-tecnificado y luminoso, en el que la IA generativa produce pequeñas alucinaciones (es como se conoce a las creaciones de la IA que no tienen sentido para las personas) en el que las personas se funden con el terreno, los animales, los aparatos o los productos del campo. En algunas de ellas aparecen ciudades de rascacielos al fondo. En muchas de ellas las mujeres y los hombres se miran o se dejan mirar y dejan de estar en acción. Cuando el territorio futuro se restringe a la provincia de Soria este aparataje y tecnificación desaparece y cuando aumenta la distancia al futuro desaparece la representación fotográfica y la ilustración cuenta el porvenir... ¿a partir de qué imágenes se construyen la idea de futuro?, ¿qué ideas se transmiten a través de con estas construcciones?, ¿nos podemos reconocer en ellas?

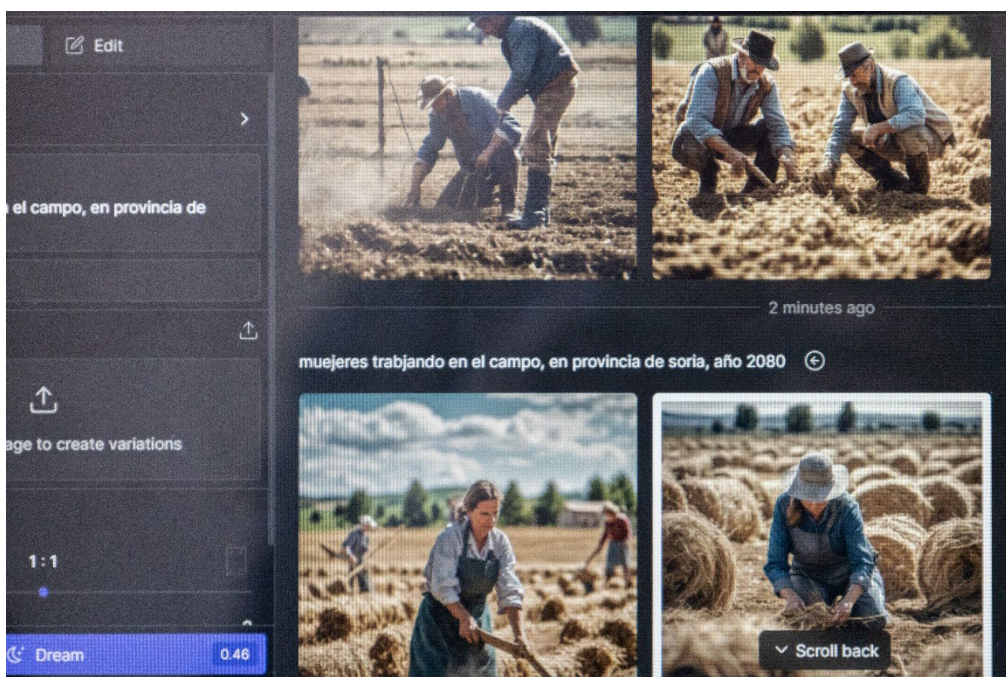

Fig. 2 Pruebas con IA generativa. Fuente: Colectivo Noctiluca (2024)

El futuro

En esta primera acción de mediación del proyecto Figura y Fondo se han abierto posibilidades de reflexión y de acción sobre la capacidad de las imágenes para activar, reforzar, promover y generar imaginarios. Las fotografías de archivo en blanco y negro que recogen e imprimen un pasado histórico que habla de un legado de las mujeres en el trabajo con y en la tierra de cultivo han sido interrogadas, descritas y generadas por el alumnado utilizando la Inteligencia Artificial para hacer aflorar significados que proceden de un contexto cultural y representacional a cuestionar.

El uso de las herramientas tecnológicas ha permitido poner en evidencia los sesgos de los relatos culturales y artísticos de los que la Inteligencia Artificial no queda exonerada. La propuesta de generar imágenes nuevas que dibujen un futuro en el que las mujeres sigan interactuando con la tierra ha supuesto un reto y ha abierto numerosas preguntas. Entre ellas, si la Inteligencia Artificial es capaz de promover otros modos de imaginar un futuro que desafíe las representaciones de las mujeres vinculadas al trabajo y a la propiedad de la tierra, si es capaz de imaginar más allá de las imágenes existentes y de las ideas que las sostienen. ¿cómo será ser mujer, agricultora, soriana, propietaria...? El alumnado se sorprende de la reiteración de la propiedad por “el señor” y de la desaparición de la tecnología en el futuro agrícola de la provincia. Además, no se reconoce en las imágenes propuestas por la IA, la forma (alucinaciones, ilustración, figurinismo, tecnificación) de las imágenes provoca lejanía de ficción: el halo distópico de las imágenes, el acabado pastiche de carne y cosas, la mirada simplista y central, el gesto hierático de parte de los y las protagonistas... hace que los y las adolescentes no se reconozcan. Según sus propias palabras a partir de la experiencia: el futuro “se parecerá más a su presente, pero que no será igual que el de sus mayores”.

Con este trabajo se sientan las bases para impulsar las siguientes acciones de mediación del proyecto y continuar fomentando la reflexión sobre las posibilidades de resignificación de las imágenes de archivo. El proyecto recopila y promueve la generación de obras colectivas como resultado de iniciativas de mediación cultural en las que las

y los participantes posibilitan el debate sobre los imaginarios, las imágenes y la representación de la femineidad asociada a la propiedad o no de la tierra.

El juego con la Inteligencia artificial generativa ha descubierto algunos de los paradigmas que se nos imponen desde los imaginarios dominantes y nos descubre la necesidad de una mirada atenta, profunda y compartida con la que revisarlos. *Es fundamental volver a pensar la puesta en forma de la apariencia y de la visibilidad, de la aparición y de la presencia, restaurar la capacidad de aparecer* (Soto Calderón, 2021). Juntos, adolescentes, artistas e investigadoras, hemos empezado a pensar en el futuro árbol desde la semilla que tenemos en nuestras manos, ¿cómo es la semilla que plantamos en el momento actual?, ¿qué lleva almacenada en su interior?, ¿cómo llegará a ser el árbol que nos dará sombra en el futuro?

FUENTES REFERENCIALES

Colectivo Estampa <https://tallerestampa.com/>

Colectivo Noctiluca <https://colectivonoctiluca.wordpress.com/>

Fontcuberta, J. (2020). Contribuir a una pedagogía de la discrepancia forma parte de la responsabilidad de los fotógrafos. Extraído el 16 de mayo de 2020, de <https://e-lur.net/dialogos/joan-fontcuberta/>

García Varas, A. (2019). *Acción y poder de la imagen. Agencia y prácticas icónicas contemporáneas*. Plaza y Valdés.

Munari, B. (2016). *¿Cómo nacen los objetos?* GG.

Soto Calderón, A. (2021). *La performatividad de las imágenes*. Metales Pesados.