

Una investigación basada en las artes. Las narrativas ficcionales en la formación identitaria de la juventud

Miriam González Álvarez
Universidad de La Laguna
mgonzaal@ull.edu.es

Resumen

La saturación visual en la época contemporánea afecta nuestra manera de ser y estar en el mundo, la imagen gobierna nuestra realidad generando cambios en nuestra autopercepción individual y colectiva. Ante este paradigma, en nuestro estudio planteamos un análisis crítico visual de una experiencia artístico-educativa realizada con alumnado de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de La Laguna (Islas Canarias, España) para (tratar de) observar los desplazamientos afectivos que se producen al poner en relación el discurso mediático y la formación identitaria de nuestro alumnado. Para el desarrollo del análisis, se siguen los “sistemas de psicoanálisis” basados en las Metodologías Visuales de Gillian Rose para analizar las gramáticas visuales y discursivas de las imágenes mediáticas, utilizándolas como medio fiable de recogida y análisis de resultados. De esta manera, las narrativas ficcionales seleccionadas se muestran como contenedores de sentido que son utilizados por el espectador como repertorios de subjetividad y referencias simbólicas en su proceso de autoidentificación. Los resultados obtenidos indicaron que la representación mediática sigue legitimando y reiterando arquetipos estereotipados de ciertos colectivos, los cuales designan una serie de patrones y rasgos normativos que homogenizan la mirada y que hacen que ciertos rostros seas ausentes desde la presencia hegemónica de solo cierta parte de la población.

Palabras clave: Contenido visual, repertorios de subjetividad, referencias simbólicas y adolescencia.

Introducción

En la época premoderna, la cultura se basaba en la palabra. La identidad individual era compuesta desde la construcción narrativa colectiva (Herreros, 2019). Pero en la modernidad, con la aparición de la imagen, la cultura se vio desplazada hacia el terreno de lo visual (Fontcuberta, 2016). Ahora, en la sociedad posmoderna, las personas construimos nuestra identidad en un proceso negociado con la visualidad dominante. La pantalla se ha transformado en uno de los principales agentes socializadores y el aprendizaje, por su parte, se ha empezado a desarrollar a partir de la imagen (Ramon, 2017). Las imágenes nos muestran cómo es el mundo, cómo son los otros y, en definitiva, cómo somos nosotros. Las imágenes se han vuelto el principal relato para la interpretación mediática y mediada del entorno (Ramon, 2019). Los fenómenos visuales se han establecido en nuestra vida diaria, afectando, en gran medida, a nuestra manera de estructurar y categorizar el mundo físico, estableciendo una separación entre lo real y lo representado (Echavarren, 2010).

A principios de nuestro siglo, Craig (2001) coincidía con Deleuze y Guattari (1973) y reflexionaba sobre los efectos que podrían generar en la adolescencia los medios de comunicación masiva. Este autor pensaba que la juventud era particularmente vulnerable a la interacción con estos medios debido al rápido desarrollo de sus capacidades físicas y cognoscitivas. Siguiendo a Arnett (1995) exponemos a continuación una tabla que recoge los distintos usos que la adolescencia hace de los medios:

Figura 1: Tabla que recoge los usos expuestos por Arnett (1995) de los medios de comunicación durante la adolescencia. Fuente: Elaboración propia

Usos de los medios en la adolescencia	
Categoría	Descripción
Entretenimiento	Consumo de cultura popular en el tiempo libre.
Formación de la identidad	A través de los medios la juventud elabora aspectos importantes de su identidad, sobre todo, aquellos relacionados con la identidad de género, la identidad sexual y la identidad vocacional.
Experimentación de sensaciones	Con el uso del contenido visual la juventud recibe distintos estímulos de carácter emocional.
Escapismo	Los medios son usados como forma de superar emociones negativas y escapar de la realidad.
Identificación con la cultura adolescente	El consumo de determinado contenido visual proporciona al individuo la sensación de estar en relación con su grupo de iguales, compartiendo diversos valores e intereses.

Por tanto, y coincidiendo con Gómez (2016), podemos concluir que la mayoría de los especialistas reconocen los medios de comunicación como un potente agente socializador. Debemos entender que en nuestra época posmoderna los agentes socializadores se han incrementado a los tradicionales – la familia, la escuela, el grupo de iguales, etc. – y se han añadido aquellos otros de carácter mediático – medios de comunicación, redes sociales, etc. – los cuales también influyen en la configuración de la identidad contemporánea (Gómez, 2016). Además, podemos añadir que los medios visuales no moldean y modifican las identidades, sino, en cambio, ofrecen patrones de comportamiento, valores e identificación, los cuales son incorporados y utilizados por la población (França, 2001). En su libro, *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*, González (1988) nos habla de dos niveles dentro de la construcción identitaria: en primer lugar, el sujeto se construye en la relación imaginaria; en segundo lugar, el sujeto se introduce en el orden simbólico. A este respecto, podríamos exponer la capacidad de afectación de los medios visuales, pero no de creación identitaria. Diversas autoras nos han expuesto que la identidad en formación necesita de modelos con los cuales identificarse (França, 2001; Gómez, 2016) y, sin duda, los relatos audiovisuales se han instaurado como un factor primordial para buscar referencias con las que construir la identidad (Falcón y Díaz-Aguado, 2014).

Con el cambio en el paradigma de las comunicaciones y las relaciones sociales, la identidad se ha abierto a un abanico cada vez más amplio de características identitarias. Nos encontramos en el momento del nacimiento de las “subjetividades posfordistas” (Sicilia, 2019), el momento en el que la identidad se debate contra su propia definición y se convierte en un término flexible y nómada (Braidotti y Fisher-Pfeiffer, 2015). En nuestra época posmoderna no debe concebirse la formación juvenil al margen de lo cultural (López et al., 2019), pero tampoco se debe suponer que la juventud se supedita a la cultura que pertenece, ya que no somos productos pasivos de nuestra cultura, sino que somos agentes activos de esta (Trujillo, 2020). En esa búsqueda, y en relación con los usos de los medios de comunicación (Arnett, 1995), formulamos una sucesión de preguntas:

- ¿Cómo se construyen los repertorios de subjetividad mediáticos en la identidad juvenil?
- ¿Cómo interfieren las referencias simbólicas en la identificación adolescente?
- ¿Cómo afecta el contenido visual en la experimentación de sensaciones?
- ¿Cómo decodifica e interpreta la juventud los estímulos visuales emocionales?

A partir de estas cuestiones, establecemos como objetivo principal de la investigación explorar, describir y analizar el vínculo entre la formación de la identidad adolescente y las narrativas ficcionales. De esta manera, se pretende observar cómo los relatos visuales cotidianos interfieren en la construcción y aprendizaje de la identidad contemporánea, para lo cual es necesario estudiar, desde el análisis visual, los relatos ficcionales de la representación mediática juvenil para conocer el impacto que generan en los modos de experimentación emocional, identificación cultural y construcción identitaria.

Marco teórico y metodológico

Nuestro marco de pensamiento plantea un acercamiento onto-epistemológico (Østern et al., 2021) basado en las teorías ‘post’ (posthumanismo, postmodernismo, postestructuralismo e investigación postcualitativa). Se sitúa y entiende la realidad desde el cuestionamiento, desde el devenir, desde la deconstrucción de los grandes relatos y la recreación de los binarismos y estructuras estables del pasado. Desde el giro postcualitativo (St. Pierre, 2019), colocamos la Investigación Basada en las Artes [IBA] (Arts-based Research) (Barone y Eisner, 2011) como el marco general que delimita el estudio realizado, entendiendo las artes visuales como método para superar las posibles limitaciones de la comunicación discursiva. A este respecto, se realiza un proceso creativo con las imágenes mediáticas, desde los lenguajes artísticos, para lograr un acercamiento a la relación con la identidad adolescente que de otra manera no se podría realizar. Para ello, utilizamos los “sistemas de psicoanálisis” propuestos por Rose (2019) en sus Métodos visuales de análisis para interpretar el efecto/afecto (Van der Tuin y Verhoeff, 2022) de las imágenes en la conformación de ciertos repertorios de subjetividad que estructuran la mirada adolescente.

En nuestra investigación, tratamos de separarnos de la idea simplista de que la cultura visual influye en la formación identitaria adolescente, ya que el propio término presenta una connotación gramatical que sitúa a la juventud como agentes pasivos del proceso. Es por ello que, en nuestro estudio, tratamos de problematizar la influencia de las narrativas audiovisuales sobre la juventud, cambiando el término por afectación. De esta manera, colocamos al alumnado no como receptáculos de contenido visual, sino como agentes activos del proceso con capacidad de reapropiación y resistencia.

Desde el giro afectivo, y siguiendo la conceptualización spinoziana, entendemos que el afecto es la capacidad de afectar y ser afectado. En la genealogía del término, nos alejamos del uso de este como sinónimo de emoción y seguimos la lectura que realiza Hickey-Moody (2016) de la ética de Spinoza (1677/1980) para situar el afecto como la posibilidad de cambiar en relación con una experiencia o un encuentro, como la materialidad del cambio que se produce en los cuerpos y que “aumenta o disminuye la capacidad de actuar” (De Riba-Mayoral, 2020, p. 324).

Resultados

Como hemos desarrollado, vivimos en la sociedad de la imagen, la realidad se desenvuelve en un gran panóptica visual que configura el “yo” en la época posmoderna. Pero, aun desde este convencimiento, dentro de la academia la formación se sigue fundamentando bajo la batuta de la palabra. Las instituciones académicas colocan a la palabra como instrumento de privilegio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que genera una gran disidencia entre lo que ocurre dentro y fuera de las paredes del aula. Bajo esta premisa, nuestra propuesta ha tratado de hacer cultura visual, en vez de explicar o contar cultura visual, rompiendo con la lógica racionalista e invirtiendo el procedimiento del alumnado.

La experiencia artístico-educativa se desarrolla en el marco de la asignatura de Educación artística y mediación cultural del Grado de Bellas Artes. En el procedimiento de analizar lo que ya está creado se aprende lo fundamental: la alfabetización visual no va únicamente de sentido crítico, sino de agencialidad. No se trata de capacitar para mirar críticamente y de forma objetiva, ya que somos repertorios de subjetividad situados en un contexto específico –conocimiento situado (Haraway, 1988) –, sino que se trata de entender y ser conscientes de las influencias que nos atraviesan para poder incidir en aquello que nos determina. Es decir, la dinámica realizada parte de las bases de que no hay una subjetividad (o construcción identitaria) distanciada del poder de las imágenes, pero tampoco hay subjetividad como simple contenedor de ese poder.

La estructura de trabajo de la experiencia artística-educativa se dividió en dos partes. En la primera parte, el alumnado realizó un trabajo de recogida de contenido visual en los medios (desde fotografías supuestamente representativas del período hasta noticias de periódicos digitales). En la segunda parte, se construyeron nuevas imágenes tratando de rellenar los posibles vacíos conceptuales y afectivos; es decir, se trató de crear aquellas imágenes carentes, olvidadas, o no representadas, los silencios y las voces que faltaban en el discurso mediático. Este proceso de búsqueda de aquellos repertorios de la subjetividad inexistentes se planteó como un medio para (re)construir biográficamente lo analizado.

Durante la primera parte de la experiencia, los resultados se obtuvieron siguiendo un parámetro de búsqueda en Google al incluir la palabra “juventud/adolescencia”. Las imágenes ficcionales rescatadas de los distintos medios visuales se agrupan de dos maneras. Por un lado, aquellas representaciones de corte utópico e idílico de la juventud, envueltas en un patrón hegemónico y estandarizado basado en la apariencia física y la “felicidad ingenua” del período vital adolescente. En este caso, como se pudo observar en las imágenes recogidas por el alumnado, estas muestran, mayoritariamente, a personas blancas, cisgénero, heterosexuales, de clase media-alta, un estándar normativo hegemónico que niega otro tipo de identidades y representaciones, dibujando un límite de lo que es visible en el entorno mediático.

Por otro lado, el resto de las imágenes ficticias recogidas se agruparon siguiendo construcciones visuales en forma de mapa conceptual distópico y prosaico que era apoyado por un discurso bien elaborado que delimitaba el espectro de supuestas conductas y comportamientos inapropiados del colectivo juvenil (principalmente las noticias de periódicos digitales). Por lo que, el alumnado fue espectador de dos realidades totalmente opuestas que configuraban su imaginario estético social y que le mostraba la ruptura a la hora de representarse. La dicotomía visual que se recoge se incrusta en los sistemas de representación cotidianos, como por ejemplo las series de televisión, las películas o los libros de ciencia ficción, y apoyan esa dualidad utópica/distópica del período juvenil, generando una sensación de pérdida de referentes estables y de falsa identificación.

De esta manera, en la primera parte de la experiencia, se pudo reflexionar sobre cómo interfieren las referencias simbólicas en la identificación adolescentes si la autoidentificación es realizada de manera supeditada a unos repertorios de la subjetividad que son hegemónicos y coloniales y que se basan en los rasgos caucásicos, reiterando la falta de representatividad de los colectivos vulnerabilizados. La presencia mediática de solo un tipo de personas nos permite estudiar de qué manera el alumnado se ve afectado por el contenido visual que consume, su corporalidad es afectada por una representación normativa que, en muchos casos, les niega la propia representación y, por tanto, les dificulta la autopercepción.

Además, nos permitió observar la interpretación que realiza el alumnado en relación a los estímulos emocionales recibidos. Se pudo prestar atención a las disposiciones y movimientos corporales del alumnado durante la dinámica para entender la disconformidad y rechazo que les producían las narrativas ficticias. Sus cuerpos tensionados rozando la fricción nos mostraron en qué medida el cuerpo se ve afectado en la relación con el contenido visual y, del mismo modo, cómo la propia corporeidad afecta a la construcción de las nuevas imágenes. De esta manera, se pudo observar los desplazamientos afectivos que se producen al poner en relación el discurso mediático y la formación identitaria de nuestro alumnado.

Durante la segunda parte de la dinámica, el alumnado participó de dos maneras. Por un lado, algunos decidieron generar nuevas imágenes fotográficas del período juvenil, para dar voz a los silencios desde la creación. Por otro lado, otro grupo decidió recurrir a fotografías ya tomadas o existentes, pero que no eran visibles en el entorno mediático al realizar una búsqueda de la etapa juvenil para completar los vacíos desde la resignificación. En este segundo método de trabajo se incluyeron: fotografías de artistas, fotogramas de algunas series de televisión, fotografías de su álbum familiar e imágenes de redes sociales. Una alumna, por ejemplo, fue rescatando aquellas imágenes que subían sus amistades a sus *stories* de Instagram, pero que, debido a su contenido más íntimo o privado, decidían limitar los espectadores que tenían acceso al contenido.

Las imágenes obtenidas nos permitieron acercarnos a los resultados que, llenos de interesantes matices en sí mismos, nos permitieron, por un lado, reflexionar sobre cómo abordar de manera crítica la deconstrucción de las narrativas ficcionales y, por otro lado, entender la capacidad de agencia y reapropiación del alumnado como potenciales creadores de contenido visual identitario. Las imágenes resultantes parten desde lo íntimo: la responsabilidad y los cuidados, la inseguridad, la soledad y la depresión (la salud mental). Estas imágenes generan otros lugares no habitados en los medios que nos muestran el lado más humano de la juventud, una mirada real sin artificios, ni estereotipos, que trata de romper con los límites normativos hegemónicos. Las imágenes creadas o resignificadas nos mostraron el vínculo no unidireccional entre la formación de la identidad adolescente y el contenido mediático, un vínculo relacional y dialógico que no encierra, ni limita, sino que se presenta como una posibilidad de habitar nuevos relatos visuales que se enriquezcan con la heterogeneidad y con la multiplicidad identitaria.

Conclusiones

El estudio de los relatos ficcionales de la representación mediática juvenil nos permitió observar los patrones y arquetipos identitarios que se siguen reiterando en los medios de comunicación para establecer las categorías en las que se engloban las identidades adolescentes, algunas como: identidad sexual, identidad de género o identidad racial. Los relatos ficcionales se colocaron como un lugar de generalización y normativización de las identidades hegemónicas que, lejos de ampliar las categorías identitarias, siguen legitimando ciertos modos de actuación y comportamientos estereotípicos.

El análisis de las narrativas visuales cotidianas nos permitió establecer las identidades representadas y ausentes, dibujando una dicotomía entre lo normativo y lo “extraño”, imposibilitando las miradas desde la otredad y negando los repertorios de subjetividad de ciertos aspectos relacionados con la intimidad y la construcción sociocultural del individuo. Este estudio nos invita a problematizar la relación entre las narrativas visuales y la formación identitaria, convirtiéndose en una manera de profundizar y explorar, desde las imágenes, las preguntas abordadas. Unas preguntas que más que respuestas nos han llevado a seguir haciéndonos nuevas preguntas, como por ejemplo: ¿Qué lugar ocupa la otredad en el discurso mediático? ¿Cómo se (im)posibilita la representación de lo “extraño” en las narrativas visuales?

Referencias bibliográficas

Arnett, J.J. (1995). Adolescents' uses of media for self-socialization. *Journal of Youth and Adolescence*, 24(5), 519-533.

Barone, T. & Eisner, E.W. (2011). *Arts based research*. SAGE Publications.

Braidotti, R., & Fischer-Pfeiffer, A. (2015). *Feminismo, diferencia sexual y subjetividad nómada*. Editorial Gedisa.

Craig, G.J. (2001). *Desarrollo psicológico (Vol. Octava)*. Prentice Hall

De Riba-Mayoral, S. (2020). (Seguir) teorizando los afectos y las emociones en la investigación educativa desde enfoques feministas. *Feminismo/s*, 35, 321-388. <https://doi.org/10.14198/fem.2020.35.12>

Deleuze, G. & Guattari, F. (1973). *El antiedipo*. Barral Editores.

Echavarren, J. M. (2010). *Sociología visual: la construcción de la realidad social a través de la imagen*. Fundación Centro de Estudios Andaluces.

Falcón, L. & Díaz-Aguado, M.J. (2014). Relatos audiovisuales de ficción sobre la identidad adolescente. *Comunicar, Revista Científica de Educomunicación*, XXI (42), 147-155. <https://doi.org/10.3916/C42-2014-14>.

Fontcuberta, J. (2016). *La furia de las imágenes. Notas sobre la postfotografía*. Galaxia Gutenberg.

França, M.E. (2001). *La contribución de las series juveniles de televisión a la formación de la identidad en la adolescencia. Análisis del contenido y de la recepción de la serie "Compañeros" (Antena 3)*. [Tesis de doctorado, Universitat Autòma de Barcelona]. <http://hdl.handle.net/10803/4092>

González, J. (1988). *El discurso televisivo: espectáculo de la posmodernidad*. Ediciones Cátedra.

Gómez, C. (2016). *Construcción de modelos de identidad femenina en la adolescencia a través de la producción de televisión de ficción actual*. [Tesis de doctorado, Universitat Internacional de Catalunya]. <http://hdl.handle.net/10803/374245>.

Haraway, D. (1988). *Situated Knowledges: The Science Question in Feminism as a Site of Discourse on the Privilege of Partial Perspective*. *Feminist Studies*, 14(3), 575-599.

Herreros, M. (2019). *La auto-representación del Yo (Self) a través del Digital Storytelling: el Digital Storytelling como herramienta para trabajar la identidad personal (Self) en bachillerato*. [Tesis de doctorado, Universitat de Barcelona]. <http://hdl.handle.net/10803/668725>

Hickey-Moody, A. (2016). *A Femifesta for Posthuman Art Education: Visions and Becomings*. En Taylor, C.A., & Hughes, C. (ed.) *Posthuman Research Practices in Education* (pp. 258-266). Palgrave Macmillan.

Østern T. P. Jusslin S. Nødtvedt Knudsen K. Maapalo P. & Bjørkøy I. (2021). *A performative paradigm for post-qualitative inquiry*. *Qualitative Research* (20210707). <https://doi.org/10.1177/14687941211027444>

Ramon, R. (2017). *Pedagogías visuales y artísticas en torno al objeto cotidiano*. *Artseduca*, 18, 30-53

Ramon, R. (2019). *La fotografía como forma de conocimiento pedagógico, frente a los otros y el mundo. Invisibilidades*. *Revista iberoamericana de pesquisa em educação, cultura e artes*, 11, 20-27. DOI 10.24981.16470508.11.4

Rose, G. (2019). *Metodologías visuales. Una introducción a la investigación con materiales visuales (4ª Edición)*. Centro de Documentación y Estudios Avanzados de Arte Contemporáneo (CENDEAC).

Sicilia, J. (2019). *El problema de la identidad como objeto de estudio: el caso de la pintura y la fotografía de Martín y Sicilia*. [Tesis Doctoral, Universidad de la Laguna].

Spinoza, B. (1980). *Ética demostrada según el orden geométrico*. Fondo de Cultura. (Trabajo original publicado en 1677).

St. Pierre, E. A. (2019). *Post qualitative inquiry in an ontology of immanence*. *Qualitative Inquiry*, 25(1), 3–16.

Trujillo, E. (2020). *La transformación de la cultura escolar desde la mirada de la diversidad cultural. Un estudio de caso*. [Tesis Doctoral, Universidad de la Laguna].

Van der Tuin, I., & Verhoeff, N. (2022). *Critical Concepts for the Creative Humanities*. Rowan & Littlefield.