

LA
ANTROPOLOGÍA
VISUAL
EXPERIMENTAL

© Xabier Vila-Coia, 2016

La antropología es una ciencia social que nació como tal ciencia a mediados del siglo XIX. El término es una palabra compuesta que procede del griego: *anthropos* significa hombre, mientras que *logos* se puede traducir como estudio o conocimiento racional. El rasgo característico de la antropología es su carácter holístico pues estudia de forma integral la diversidad cultural y biológica del ser humano en todo tiempo y en todo lugar. Tradicionalmente, se ha dividido en cuatro subdisciplinas: la antropología arqueológica, la antropología lingüística, la antropología física o biológica y la antropología cultural. En el presente proyecto haré referencia únicamente a estas dos últimas pues en ellas fundamento mi discurso creativo.

La antropología física o biológica se ocupa, como su nombre indica, del estudio de la biología humana en cualquier época, histórica o prehistórica, y en cualquier emplazamiento; mientras que el objeto de la antropología cultural es conocer y describir las sociedades y las culturas creadas por los hombres (modos de vida, organización económica, sistema político, mitos, ritos, etc.), muchos de cuyos rasgos suelen sustentarse en variables de naturaleza biológica (como por ejemplo, el sexo y la raza). El ámbito de la antropología física es muy amplio: abarca desde la paleoantropología hasta la genética, e incluye el examen de las características físicas y biológicas del Hombre así como su variabilidad.

Una de las formas de hacer antropología cultural es mediante lo que se denomina **Etnografía**. La etnografía se basa en el **trabajo de campo**, que implica la convivencia del antropólogo durante un período de tiempo más o menos amplio (por lo general no inferior a un año) con los miembros de la sociedad objeto de su conocimiento. Durante el trabajo de campo, el etnógrafo recopila datos de todo tipo sobre dicha sociedad, su cultura y sus integrantes. Para ello emplea diferentes técnicas de investigación, casi siempre cualitativas, como la entrevista personal, la historia de vida, la observación simple o la observación participante. Existe,

además, una herramienta etnográfica peculiar para estudiar las sociedades y las culturas humanas: la **Antropología Visual**.

La Antropología Visual es una forma de hacer antropología que no se apoya tan solo en el texto, sino que incluye también imágenes (fijas o en movimiento), las cuales devienen en complemento explicativo y analítico del registro textual.

Aunque desde el nacimiento de la ciencia antropológica se han empleado registros visuales en las investigaciones de campo, no será hasta la década de 1960 que la Antropología Visual se convierta en una subdisciplina especializada en el seno de la antropología general. Como toda disciplina científica, la Antropología Visual procura ser objetiva, aunque existe un sesgo inevitable en tanto en cuanto el observador elige el motivo a fotografiar o grabar (al tiempo que excluye otros), el encuadre, la composición, etc. Con todo, su pretensión es ser realista y creíble puesto que no deja de ser una herramienta etnográfica.

Mi proyecto **“A vida é a morte e a morte é a vida”** (La vida es la muerte y la muerte es la vida), toma como núcleo perceptivo una calavera humana proveniente de un osario común y perteneciente a un individuo anónimo. Esta calavera, en este trabajo, la utilizo como símbolo de la muerte lo cual, de modo inmediato (visual), nos remite a la antropología física. Sin embargo, al mostrarla junto a objetos y en circunstancias ajenos a ella aunque propios de nuestras sociedades y del medio natural y cultural en el que nuestra vida se desarrolla (un reloj, un acto universitario, un caracol, unas amapolas...), nos redirige a la antropología cultural. “A vida é a morte e a morte é a vida” es, sin duda, un proyecto de Antropología Visual dado que empleo imágenes que plasman una realidad humana; no obstante, como no recojo escenas socioculturales espontáneas sino representaciones creadas experimentalmente por mí, estamos ante lo que he dado en denominar **Antropología Visual Experimental**.

La Antropología Visual Experimental es una nueva disciplina antropológica y artística que concebí en el año 2015 a partir de la **Poesía Visual** (o experimental), cuyo antecedente directo se considera que son los caligramas de los poetas de la Grecia clásica y que fue profusamente cultivada por las vanguardias artísticas de principios del siglo XX, sobre todo por el Futurismo, el Cubismo, el Dadaísmo y el Surrealismo. Al igual que sucede en la Antropología Visual, la Poesía Visual también combina texto e imagen (e incluso sonidos), aunque se puede hacer poesía y antropología visuales únicamente con imágenes.

En mi opinión, en la actualidad, la Poesía Visual ha dejado de ser experimental en tanto en cuanto su discurso conceptual y estético ha comenzado a ser redundante, aun en aquellas producciones que implementan técnicas vanguardistas como la videopoesía, la poesía cibernética o la holopoesía. No obstante, su experiencia histórica debemos aprovecharla para desarrollar, consolidar y hacer evolucionar la nueva disciplina que estoy proponiendo: la Antropología Visual Experimental.

Por su propia naturaleza, la Antropología Visual Experimental se inserta tanto en el campo de la antropología como en el del arte. Pertenece a la antropología porque tiene como referente al ser humano, su ser biológico y su medio social y natural (en demasiadas ocasiones el medio natural ha sido menospreciado tanto en el ámbito antropológico como en el artístico, cuando su relevancia es transcendental en ambos), sus creencias, usos y costumbres...; pero, además, pertenece también a la práctica artística por la creatividad que exige para ser capaz de simbolizar una materialidad que puede ser total o parcialmente inventada; es decir, imaginada, soñada, fantaseada o manipulada. Por lo tanto, al contrario de lo que ocurre con la Antropología Visual, la Antropología Visual Experimental no busca objetividad (ni absoluta –que no existe– ni relativa), sin que por ello deje de ser antropología ya que su fundamento sigue siendo la heterogeneidad biológica y cultural humana. Lo que quiere es creatividad: porque la Antropología Visual Experimental es puro juego y deseo imaginativos.

En este sentido, mi intención es que los antropólogos visuales y los artistas visuales comiencen a experimentar con la Antropología Visual para lograr que devenga una materia distinta y autónoma, dotada de un corpus teórico y práctico propios, conocida y reconocida con la citada denominación de Antropología Visual Experimental.

Veamos a continuación, a partir de imágenes procedentes de distintas obras de mi autoría, un ejemplo práctico comparativo para poder apreciar las diferencias existentes entre las ya tradicionales Poesía Visual y Antropología Visual, y la novedosa Antropología Visual Experimental:

- 1) De “El socialismo no es una utopía: es una ilusión” (2006), tres fotografías cuyo contenido se inscribe en el ámbito de la Antropología Visual.

Entierro en La Habana de un *Babalao* (sacerdote de la religión Yoruba).

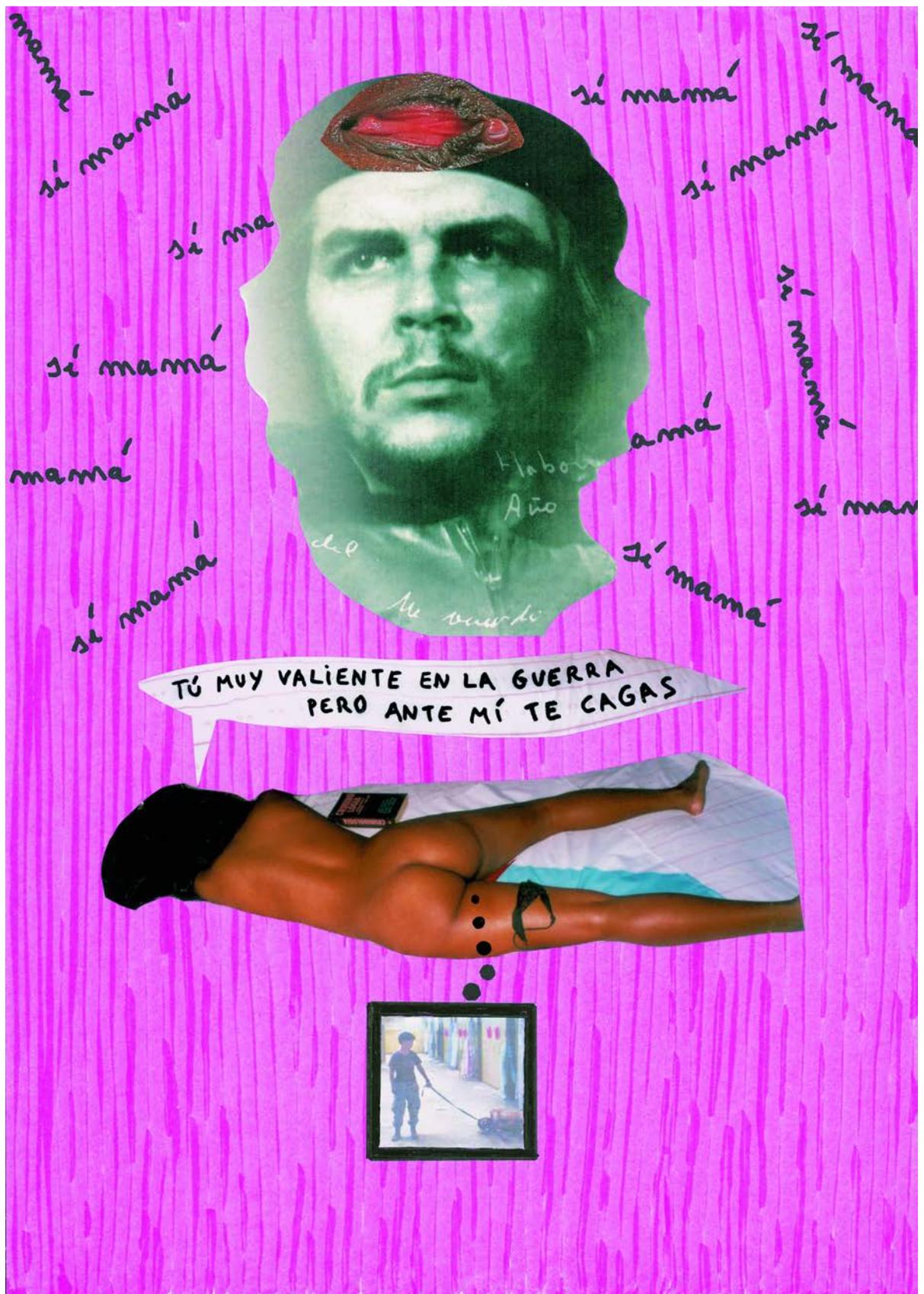
Escena de la vida cotidiana en una calle de La Habana.

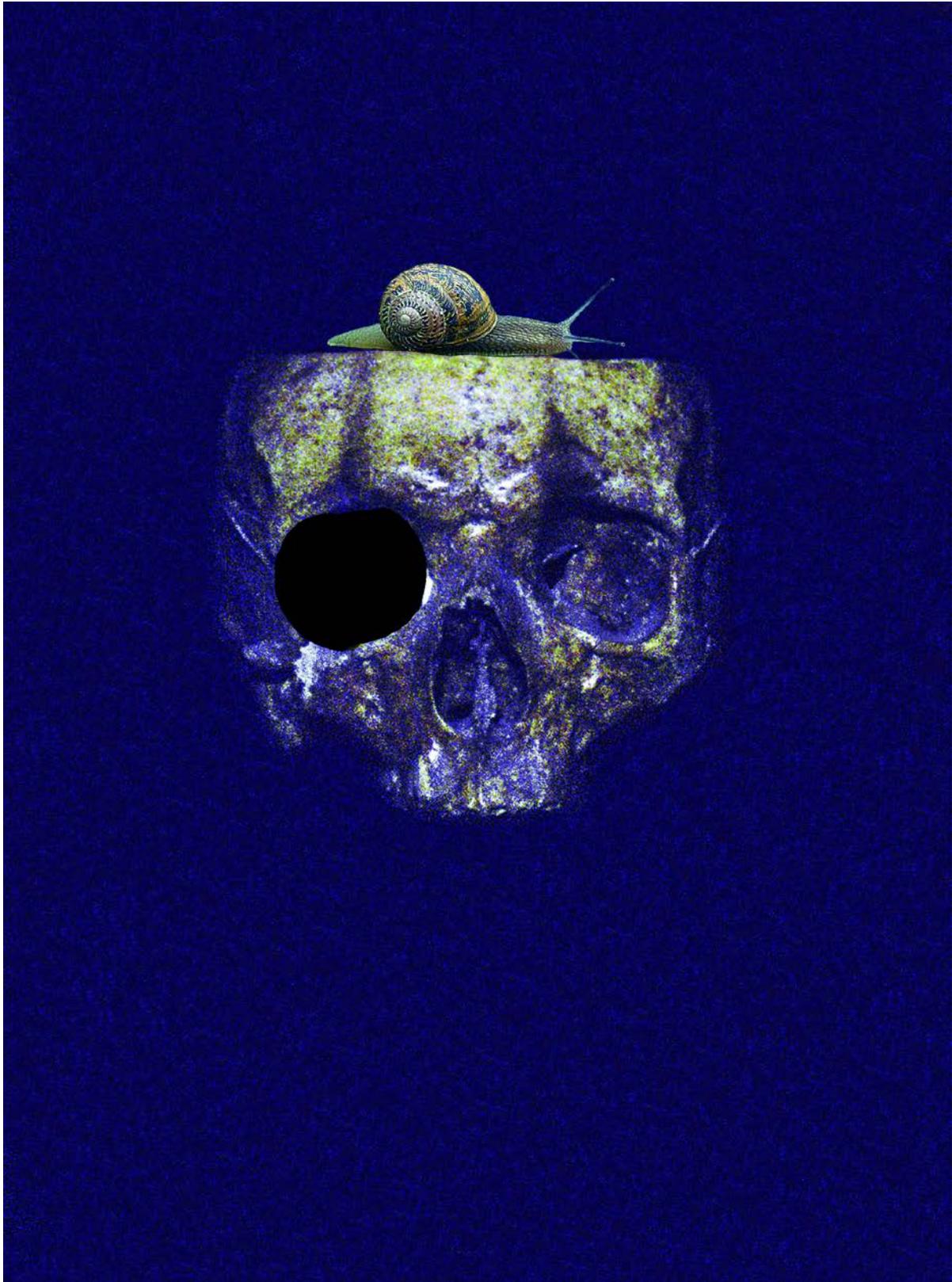
Familia habanera.

2) De “El Hombre Masa y la Mujer Panadera” (2004), dos poemas visuales. El primero constituido únicamente por texto; y el segundo por una combinación de textos e imágenes.

	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		
	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		
	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		
	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		
	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		
	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		
	D	<i>Los Derechos Humanos</i>
A		

3) De “Os medos”/“Les pors”/“Los miedos”/“Fears” (2015), una representación de Antropología Visual Experimental (biológica).

- 4) Por último, una imagen inédita del Acto de Graduación Universitaria del año 1995, que tuvo lugar en el Paraninfo de la Universidad Complutense de la calle San Bernardo de Madrid. Como es evidente, corresponde al campo de la Antropología Visual Experimental (cultural), tal y como se define en este documento.

Para finalizar esta somera reflexión acerca de la Antropología Visual Experimental; una aclaración: es habitual que yo exhiba mis proyectos creativos en formato vídeo, usualmente a través de una sucesión de imágenes fijas acompañadas de un tema musical más o menos afamado, del que me apropio y al que las fotografías descontextualizan y recontextualizan. De este modo le apporto un nuevo significado que probablemente su autor jamás pensó darle, enriqueciéndolo y contribuyendo a su difusión. A través del *link* que se transcribe a continuación se tiene acceso a uno de estos vídeos, cuyo contenido es exclusivamente sobre la nueva materia que aquí estoy describiendo: La Antropología Visual Experimental.

<https://www.youtube.com/watch?v=4gRU7Lmbqkg>

Xabier Vila-Coia

Madrid, a 2 de febrero de 2016