

VISUALIDAD, MODERNIDAD Y PRENSA ILUSTRADA
EN AMÉRICA LATINA (1880-1950)
INTRODUCCIÓN

POR

MARIA CHIARA D'ARGENIO
University College London

En la primera década del 2000, la *Revista Iberoamericana* editó dos números especiales dedicados a publicaciones periódicas latinoamericanas: uno sobre las revistas literarias y culturales del siglo XX (2004) y el otro sobre los periódicos del siglo XIX (2006).¹ Continuando el interés puesto en las publicaciones periódicas, el conjunto de trabajos que ahora presento se enfoca en un ámbito que no ha sido todavía objeto de estudios específicos consistentes, el de la prensa ilustrada latinoamericana. Este nuevo volumen constituye un importante aporte al estudio de la prensa ilustrada puesto que abarca diversas publicaciones latinoamericanas, presenta un diálogo entre perspectivas críticas diversas y brinda al lector interesado tanto casos de estudio como herramientas conceptuales y analíticas para vincular lo textual a lo visual en el contexto histórico y sociocultural de la naciente sociedad de masas.

Este número especial se diferencia de los anteriores en tres aspectos principales: se enfoca en un lapso más concentrado, cubre las décadas que van desde 1880 hasta la de 1950; extiende el campo de lo literario para encontrarse con el de lo visual; y se centra en la prensa ilustrada serial dando preferencia, mas no exclusividad, a las revistas populares. Estos criterios son de alguna manera las premisas de este volumen. Primero, se parte del principio de que la prensa ilustrada serial y las revistas populares ilustradas deben estudiarse de forma separada a otros tipos de revistas. Segundo, se asume que dichas publicaciones son, a la vez, resultados y factores de los procesos de modernización de finales del siglo XIX y principios del siglo XX.

Varios aspectos diferencian a las revistas ilustradas de otras publicaciones como las revistas culturales, literarias, de vanguardia, especializadas: la centralidad que en ellas tiene la tecnología visual, la imagen y lo verbo-icónico; el poseer un público más variado y una circulación que se hace paulatinamente masiva; el rol central que ocupa

¹ Me refiero al número 208-209 *Revistas literarias/culturales latinoamericanas del siglo XX* y al número 214 *Cambio cultural y lectura de periódicos en el siglo XIX en América Latina*.

en ellas la publicidad, en su mayoría visual; la polifonía e “hibridez” que las caracteriza a nivel de autores (tanto de artículos, caricaturas, ilustraciones, etc.), de contenidos y de discursos; el que sus objetivos no sólo sean informar, sino también y sobre todo, entretener al público y generar ganancia; su carácter primordialmente efímero; el tener intrínseco el gesto de lectura/hojeo. Las revistas ilustradas son el resultado de innovaciones técnicas (como la prensa ófset y el semitono) y modos de producción capitalista; reformulan las transformaciones de los procesos de modernización en discursos y experiencia; llevan los debates de la esfera pública al ámbito doméstico; y, como señalan Ossandón y Santa Cruz, familiarizan a sus lectores-espectadores con la modernidad, transformándola en sentido común, y vulgarizan y simplifican el conocimiento.

Este número monográfico se origina en una mesa sobre prensa ilustrada que organicé para la conferencia de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos (SLAS) que tuvo lugar en Londres en 2014. Varios de los artículos (los de Botelho Correa, Catalá Carrasco, D'Argenio, Lindsay, Rebaza Soraluz y Wood) son reelaboraciones de las ponencias que los autores presentaron en esa mesa. A esas contribuciones, se sumaron luego las valiosas colaboraciones de Alvarado, Gené, Jiménez-Hernández y Navitski. Los estudios aquí reunidos discuten la relación entre visualidad, modernidad y prensa ilustrada serial tal como se desarrolló en varios países de América Latina. Se enfocan en temas que son parte clave de los discursos de la modernidad (la nación, las clases sociales, las “razas”, el género), en prácticas que conformaron la nueva cultura del ocio (el deporte, el cine, el turismo), en géneros artísticos visuales y visotextuales (retrato, caricatura, historieta), en tecnologías gráficas (dibujo, grabado, fotografía), en diferentes tipos de publicaciones ilustradas (almanaques, periódicos, revistas populares, magazines, revistas de cine y de viajes). Estos enfoques traen consigo también una incursión en las historias regionales de la prensa ilustrada latinoamericana, historias inevitablemente marcadas por flujos transnacionales y una relación triangular entre América Latina, Europa y Estados Unidos. Este último vínculo marcó tanto la evolución de la prensa latinoamericana así como la experiencia misma de la modernidad latinoamericana. Los ensayos de este volumen ponen sobre la mesa algunos de los procesos que caracterizaron esta experiencia: la constitución de estados y esferas públicas modernas, la implementación de ideologías positivistas y discursos biomédicos, la plasmación —a través de prácticas estatales— de nuevos tipos ideales de ciudadanos, la formación de nuevas identidades de clase, la función de los deportes y las diversiones en la modernización, la redefinición de los confines entre el espacio privado y el espacio público, la formación de subjetividades modernas basadas en nuevas sensaciones y percepciones (la visualidad, la velocidad, la simultaneidad). Las publicaciones periódicas revelan también algunas de las ambivalencias que caracterizaron la que ha venido a llamarse la “heterogénea” (ver Schelling) modernidad latinoamericana, es decir, la coexistencia, por ejemplo, de elementos tradicionales y

modernos (a nivel político, social, cultural), de prácticas estatales de exclusión social y prácticas simbólicas de inclusión, de elementos culturales foráneos e indígenas, de cosmopolitismo y criollismo, de cultura de élite y cultura popular, de documentación “imparcial” y sátira subjetiva.

La mayoría de las publicaciones que son objeto de los ensayos nacen dentro del contexto de la “revolución impresa” de finales del siglo XIX y son el resultado de la importación y adaptación de formatos que se inventaron más o menos simultáneamente en Europa y Estados Unidos y que, en términos generales, se caracterizaban por tener un formato más pequeño y manejable, una gran variedad de contenidos sin una relación jerárquica entre ellos y, sobre todo, por dar centralidad a la imagen ya sea como ilustración, como registro fotográfico o como contenido autónomo. También se caracterizaban por una nueva idea del público como consumidor: buscaban, como explica David Reed, identificar y proyectar las necesidades del público, crear y satisfacer sus aspiraciones.

Este volumen revela importantes aspectos de la relación arriba mencionada entre visualidad, modernidad y prensa ilustrada: la existencia en la prensa de una pugna entre lo visual y lo verbal en cuanto a representación sensorial de la realidad y la coexistencia, en la página impresa, de tecnologías visuales diferentes que traducen otras tantas “maneras de ver”; la función “mediadora” de estrategias y tecnologías visuales entre las esferas pública y privada; el rol de la prensa en la formación de la opinión pública; la participación de la prensa ilustrada en los procesos de construcción y reconstrucción nacional; la articulación visual y textual de discursos contra-hegemónicos; la (contradictoria) coexistencia de narrativas opuestas (por ejemplo, sobre modernidad y tradición, progreso y degeneración); la complicación de las nociones de “popular” y “masa”; el hecho de que muchas veces las publicaciones fueran a la vez promotoras y críticas de las ideologías y políticas dominantes. En fin, y relacionado con ese último aspecto, la imposibilidad de reducir un artefacto material como la revista, y sus representaciones simbólicas, a un bloque homogéneo y “unifacético”.

Las tensiones entre lo visual y lo verbal y la presencia de diferentes regímenes escópicos en las revistas populares ilustradas de sátira política son discutidas por Rebaza Soraluz. Su ensayo analiza las diferentes funciones de subculturas visuales tales como la linterna mágica, la caricatura, el dibujo y la fotografía en el contexto de la sátira política uruguaya y argentina del fin de siglo destacando que las revistas se vuelven fiscalizadoras de la política y contribuyen a formar la opinión pública moderna. Las maneras de ver implicadas en el gesto de lectura de los nuevos magazines son objeto de estudio del ensayo de Alvarado. En su investigación sobre los orígenes del género magazine en Chile, Alvarado encuentra su original predecesor en los almanaques, proponiendo que la cultura del “h-ojeo” empieza precisamente con esas publicaciones.

El rol desempeñado por la prensa ilustrada en los procesos finiseculares de reconfiguración del Estado-nación y las precisas estrategias visuales que aquella empleó para apoyar los proyectos nacionalistas de las élites al poder son estudiadas

por Jiménez Hernández. Su ensayo analiza una revista ilustrada de formato típicamente decimonónico (en cuanto a política editorial, contenido, público); puede entonces ponerse en diálogo con las revistas populares objeto de las otras contribuciones para relevar puntos de convergencia y divergencia. Las maneras en que la prensa ilustrada articula la construcción de la nación es tema de varios ensayos. El ensayo de Botelho Correa, por ejemplo, revela cómo las revistas ilustradas populares cariocas promovieron una forma de visualizar la nación brasileña que contrastaba con los discursos dominantes, basándose, a diferencia de aquellos, en elementos de cultura popular de ascendencia africana así como en estrategias satíricas. El estudio de Catalá-Carrasco analiza las representaciones de la afrocubanía en la prensa ilustrada cubana de la primera mitad del siglo XX y, en particular, en la historieta. Catalá-Carrasco demuestra que dichas representaciones articularon el estatus que la población negra iba adquiriendo en la sociedad, desde posiciones subalternas hasta un progresivo reconocimiento como parte de la nación. La historieta es también objeto de estudio del ensayo de Marcela Gené, enfocado en la representación del sujeto femenino en las tiras cómicas de entreguerras. Gené discute las maneras en que las tiras cómicas trataron temas modernos como el lugar de la mujer en el hogar conyugal y la autoridad patriarcal concluyendo que en el ámbito del humorismo gráfico las mujeres llegan a ejercer roles de dominio sobre el universo masculino.

Elementos de la cultura del ocio del cambio de siglo son objeto de las contribuciones de Wood, D'Argenio y Navitski. En su estudio sobre la presencia de los deportes en las revistas ilustradas peruanas, Wood destaca cómo el deporte fue parte de discursos de matriz positivista sobre salud, cosmopolitismo y progreso, articulando a la vez diferentes nociones de inclusión social. El cosmopolitismo de las políticas modernizadoras peruanas es estudiado también por D'Argenio. Su ensayo se enfoca en el rol desempeñado por una revista específica en la modernización peruana; analiza la relación entre cine, progreso, tradición y ciudadanía; y arguye que la revista se presenta como un espacio discursivo complejo, integrador e inclusivo, que contiene diferentes y conflictivas “declaraciones de modernidad”. La dialéctica localismo vs cosmopolitismo es analizada por Navitski en su ensayo sobre las maneras en que las revistas ilustradas brasileñas de cine plantearon la cultura filmica como una manera de participar en la modernidad. Navitski muestra que el cine y esas revistas se volvieron un espacio de mediación entre proyectos de modernización regionales y nacionales. La relación entre la prensa y otra industria vinculada tanto al ocio como al capitalismo como el turismo, es aquella estudiada por Lindsay. Su ensayo analiza las maneras en que una revista mexicana de viaje de los años cincuenta y sus mapas fueron instrumento de la ‘diplomacia informal’ del turismo y visualizaron y narrativizaron México para el público norteamericano proponiendo imágenes ambivalentes del país.

Los ensayos aquí reunidos se plantean interrogantes sobre el tipo de negociaciones que hubo entre viejas y nuevas formas visuales y maneras de ver, la función político-

social y simbólica de la caricatura y la historieta, el uso técnico y narrativo que hizo la prensa de las nuevas tecnologías visuales, la manera en que se articularon elementos de cultura popular y políticas editoriales cercanas a las élites, el tipo de discursos sobre las problemáticas de género, clase y raza que se desarrollaron en la prensa serial, la manera en que la prensa contribuyó a las maneras en que el público se imaginaba a sí mismo y a la nación, las prácticas de inclusión y disciplinamiento que la prensa apoyó a nivel simbólico.

Las contribuciones responden a estas y otras preguntas y a la vez plantean nuevos puntos de reflexión. Cubren regiones significativas de Latinoamérica (México, Cuba, Colombia, Brasil, Perú, Chile y Argentina) y presentan tanto casos de estudio sobre revistas específicas como sobre géneros y temas que atraviesan varios tipos de publicaciones ilustradas seriales. Tomadas en conjunto mapean muchas de las tecnologías, prácticas y temas que conformaron la estratificada cultura de finales del siglo XIX y primera mitad del siglo XX. Sobre todo, nos dan una idea de cómo la prensa ilustrada determinó no sólo ideas sino también formas de mirar y medió la modernidad para su público formando a la vez parte esencial de aquella.

Quisiera terminar esta breve introducción agradeciendo a los colaboradores por su participación y su paciencia. Igualmente agradezco el interés que desde un principio la *Revista Iberoamericana* mostró por el proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

- Edensor, Tim. *National Identity, Popular Culture and Everyday*. Oxford: Berg, 2002.
- Ossandón, Carlos B. y Eduardo Santa Cruz. *El estallido de las formas. Chile en los albores de la 'cultura de masas'*. Santiago de Chile: Lom Ediciones, 2005.
- Reed, David. *The Popular Magazine in Britain and the United States of America 1880-1960*. Londres: The British Library Publishing, 1997.
- Schelling, Vivian. *Through the Kaleidoscope. The Experience of Modernity in Latin America*. Londres: Versus, 2000.

