

Nuestras Diferencias Nos Unen

By Clinton Yates

Desafiar la norma del retrato escolar es difícil porque lleva consigo una larga historia. ¿Por qué no primero echar un vistazo a tu propia foto escolar? ¿Refleja esta con exactitud lo que estabas sintiendo ese día, ese año, o en general? ¿Te da alguna idea de quien eras en ese momento?

Estas son las preguntas que la artista Justine Graham se dispuso a contestar en un proyecto que re-imagina el retrato escolar. Al poner a cada uno de los 460 sujetos al frente de la cámara con cuatro fondos y posiciones diferentes y juntándolos en un libro, ella ha tratado de replantear nuestra idea de lo que realmente representa “la foto escolar”. En su trabajo previo, ella ha estudiado la clasificación y presentación, ejercicios que obligan a los espectadores a desafiar las ideas preconcebidas de cómo fundamentalmente nos vemos a nosotros mismos y a otros.

Como parte de este ejercicio, recordé mi último anuario escolar, el cual diseñé con mi amiga y compañera de clase Chloe Oliver. En el otoño de 1999, sentimos que era importante establecer nuestras identidades a través del proyecto de una manera inolvidable, entonces pusimos un código de barras en la tapa de atrás del anuario con nuestras iniciales para que nadie las olvidara. Como estábamos encargadas del anuario, pudimos representarnos de la manera que deseamos, pero en muchos anuarios, los sujetos no tienen la oportunidad de hacerlo.

La visión de Graham rinde homenaje a esto. “El libro es el producto de un proceso que busca construir una comunidad, tanto en volver a examinar como se ve y como se muestra en sí como en la participación en un proyecto de artes visuales como una experiencia colectiva. La sorpresa de haberse sentado cuatro veces con cuatro series de instrucciones y sintiendo el flash de la cámara sin saber como se verá la foto también es parte del proceso,” dice Justine.

Este proceso fue una experiencia que muchos de los alumnos que participaron nunca olvidarán. El proyecto duró un año en su desarrollo y organización, con las fotos tomadas dentro de dos días. La ejecución y organización de cuatro fotos de cada uno de los 460 sujetos involucró 23 alumnos de los cursos 11 y 12 y sus profesores, siendo para muchos de ellos una experiencia imborrable.

“Es la cosa más profesional de la cual he participado,” me dijo un estudiante. Otros comentaron que dirigir a los sujetos y darles instrucciones que iban más allá del típico ‘síéntate y sonríe’ resultó ser un gran esfuerzo. “Es increíble lo difícil que es para alguna gente cerrar sus ojos y sonreír a la misma vez,” recordó otro estudiante. Piénsalo. Ahora pruébalo tu mismo. Te lo dije.

A lo largo de estos cuatro capítulos tomarás un viaje al mundo de la identidad, la reflexión y el imaginario. En este libro, los retratos aparecen juntos en formas inesperadas- hermanos están puestos juntos, profesores aparecen entre sus alumnos y un capítulo está organizado por color de camiseta.

Los Capítulos

El primer capítulo desplaza inmediatamente el paradigma del retrato típico. Los sujetos se encuentran en frente de un fondo amarillo cálido y acogedor que establece rápidamente un tono alegre. Por otra parte, en vez de usar el primer nombre estándar, apellido después de cada fila, Justine utiliza los primeros nombres solo a través de toda la comunidad escolar (6to a 12o incluyendo personal). Alfabéticamente, la presentación te invita a disfrutar de un vínculo común, a través de algo tan básico como la forma en que tratamos el uno al otro cada día.

En el segundo capítulo, Justine encuentra una nueva forma de ordenar sus sujetos. Al elegir un color de fondo específico para cada nacionalidad, los estudiantes se encuadran en frente de su color asignado(s). Mi compañera y ahora maestra de Tecnología de Diseño en WIS, Natalie Marchant, estuvo particularmente contenta de ser parte del proyecto por esta razón, "Tengo mi propio color. Soy la única de las Islas Mauricio!" Para aquellos con múltiples nacionalidades, todos sus colores están representados.

Para el tercer capítulo, los sujetos fueron puestos en frente de un fondo blanco. La ausencia de color impuesto crea un enfoque en la cara, y debido a que los sujetos tienen sus ojos cerrados y la mirada fija tradicional no es el objetivo principal, es interesante notar donde los ojos de uno finalmente miran. Las fotos están organizadas aquí no por nombre, sino por mes y fecha de nacimiento. Fechas comunes de nacimiento son una forma interesante de pensar en cómo la raza humana decide organizarse y como se ve su línea de tiempo.

Por último, el cuarto capítulo utiliza un fondo negro. Para complacer al niño interior que todos llevamos dentro, Justine decidió dar a los participantes la oportunidad de hacer una cara cómica. Esta clasificación es fascinante porque se ven las distintas ideas de lo que creemos ser "gracioso", expresadas en una variedad de rostros. El elemento fortuito del color de la ropa usada ese día se convierte en el marco de la organización.

Lo que no hay que olvidar en esta ecuación es la institución en la que el proyecto se llevó a cabo. Aunque la Escuela Internacional de Washington no ha roto la tradición de fotos escolares, es un lugar diverso en muchos sentidos. Como una estudiante que asistí desde la escuela primaria hasta la graduación, no sabía quien iba a estar sentado a mi lado en clase - alguien de un país al otro lado del mundo, un americano bilingüe, o un estudiante con tres pasaportes.

El ocupar una muestra de seres humanos con una gran variedad de crianzas, tanto culturales como socioeconómicas, ofrece un lienzo ideal con lo cual trabajar. Que Justine haya sido una alumna habla de la confianza inherente al permitir que un proyecto tan grande y personal efectivamente se apropie de la escuela durante unos días, y eso se nota en el trabajo. Esto no era como un desconocido pidiendo una foto en la calle.

Al hojear las siguientes 124 páginas, ten en cuenta de que parte del mundo viene tu familia y trata de analizar por qué ciertas imágenes y representaciones significan lo que significan para ti. A continuación, considera cómo te sentirías y los demás cuando te das cuenta de que esas presunciones pueden ser incorrectas. Este libro es tanto una experiencia de aprendizaje visual como algo fascinante de ver.

Mientras trabajaba en este proyecto, una frase con la cual me he familiarizado siguió volviéndome. Este año, el equipo de fútbol nacional de Francia estrenó una camiseta con una inscripción en el interior que describe los problemas de identidad con los cuales el equipo se ha enfrentado durante décadas debido a los efectos de la colonización y la emigración.

"Nos différences nous unissent." Nuestras diferencias nos unen.

Ciertamente.

© Clinton Yates.

Ninguna parte de este texto puede ser reproducido sin la autorización de su autor.