

Entre el realismo y la tecnología de la imagen: el estado de la teoría fotográfica

Viviana Suárez (*)

(*) Arquitecta (UBA) y artista gráfica. Profesora en el área de fotografía en la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo.

Resumen: Los ensayos reunidos en este cuaderno reflexionan acerca de una cuestión que se ha vuelto altamente problemática en los últimos años y que ha llegado a poner en duda la esencia misma de lo fotográfico. La irrupción de las nuevas tecnologías de captación y procesamiento de imágenes fotográficas ha puesto el foco en la vacilante y dramática relación entre avance tecnológico y el realismo como garante de la verdad de lo mostrado. Los distintos autores que integran el presente volumen abordan esta temática desde una multiplicidad de miradas con lo que se busca dejar abierto el campo disciplinario hacia múltiples líneas de investigación.

Palabras claves: digitalidad - epistemología - fotografía - huella - imagen - realismo - tecnología.

[Resúmenes en inglés y portugués en la página 89]

Las cuestiones teóricas acerca de la imagen fotográfica continúan, aún hoy, debatiéndose entre aquellas planteadas por Benjamin a comienzos de la década de 1930, en un ensayo sobre los primeros cien años de fotografía, quizás menos difundido y comentado que el celeberrimo sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Sin embargo, es en el primero (en ambos sentidos de ya citado y de prelación de escritura) donde Benjamin plantea su concepto de imagen aurática, que con el correr del tiempo se convertirá en el paso obligado de todo intento por definir el carácter de único de aquellas obras (añadamos artísticas) que buscan escapar a una mirada masificadora de lo siempre igual; mirada de la cual la fotografía pareciera portar la marca como su esencial estigma genealógico. Esta doble filiación de lo fotográfico en el arte y la técnica, estos padres presentados como irreconciliables y antagónicos, han contribuido a lo largo de su historia a mantener en suspenso una definición exacta del noema fotográfico, aquello que pueda definirlo acabadamente por fuera de los debates que abrevan indiscriminadamente en ambos campos, generando interminables imprecisiones, oscilaciones y polémicas.

Las nuevas tecnologías de captación y procesamiento de imágenes -léase la irrupción de la digitalidad en las tecnologías fotográficas- produjeron una renovada agitación dentro de un panorama teórico desde siempre frágil y susceptible. La fragilidad misma debería buscarse precisamente en esta definición de aura que pareciera suscitar todo signo fotográfico y que podría adscribirse a la noción de *index* o huella lumínica de lo que ha sucedido o -en palabras malditas- a lo *real*. Esta ambigüedad entre la chispa minúscula de aquí y ahora con que la realidad chamusca la imagen, según las palabras

de Benjamin, y las tecnologías de manipulación de lo representado, presentes desde el nacimiento mismo de la cámara oscura pero actualmente escandalosas quizás por la disponibilidad masiva a su utilización, genera una paradoja sobre el carácter testimonial de la que es difícil escapar. Somos siempre seducidos por las imágenes fotográficas y estamos constantemente tentados a creer en lo que nos muestran; a confiar en esos rasgos tan reales que no pueden ser sino verdaderos.

En este estado de la cuestión, y partiendo de esta relación entre la antigua categoría del realismo (que pareciera ser urticante sólo en el campo de lo fotográfico) y las nuevas tecnologías, desarrollamos en los ensayos de este cuaderno distintas miradas reflexivas; amplios campos teóricos cuya intención no es cerrar el debate sino más bien impulsarlo.

El escrito de Andrea Chame abre el panorama con un recuento de las cambiantes posiciones teóricas con que el campo semiótico fue definiendo la relación entre el signo y lo representado, además de las condiciones pragmáticas que hacen posible su interpretación. Distintos puntos de partida epistemológicos de aparición diacrónica y hegemonía limitada que, lejos de desplazarse unos a otros, siguen conviviendo y dialogando entre ellos, formando el suelo que permite la interpretación corriente de cualquier imagen. El ensayo de Mónica Incorvaia plantea precisamente cómo esta mirada diacrónica sobre las corrientes epistemológicas se convierte en un marco conceptual de producción epocal. Haciendo un recorrido por el género del retrato reflexiona cómo la incertidumbre para definir lo mimético de toda representación, base de la concepción del realismo en el arte, lleva a condiciones de cambios y rupturas que irán construyendo los usos sociales de la fotografía.

El artículo de Florencia Bustingorry y Valeria Mugica plantea la dimensión pública que asume el retrato, marcando cómo a través de la apropiación de cierto tipo de imágenes que fueran primariamente tomadas con una intención y uso puntualmente determinados -el documento de identidad-, pueden desbordar su función primaria y reconvertirse en imágenes simbólicas al ser atrapadas en la dinámica de la historia social.

Desde la mirada subjetiva del actor fotógrafo, Daniel Tubío reflexiona sobre los cambios que el giro tecnológico -signo de los tiempos actuales- produce en el propio dispositivo, tendiendo un puente entre un pasado que se pierde sumido en la voracidad de una promesa de futuro que no es más que -estrictamente hablando- un único presente global.

Abordando la temática fotográfica desde el campo del arte, el escrito de Viviana Suárez busca mostrar otro de los momentos de fragilidad en la constitución de los códigos de la imagen. Tomando como base el análisis de una obra del Marcel Duchamp, considera de qué manera este artista reflexionó sobre el impacto de las técnicas de reproductibilidad de la imagen en los límites de representación del espacio, el tiempo y la subjetividad por dentro de la obra misma.

Augusto Zanella nos habla desde un micro-relato subjetivo de las aventuras de un fotógrafo imaginado que experimenta el trance de cruzar el puente entre diversos mundos sucesivos: la primera ajenidad de la imagen siempre producida desde el mundo de los adultos, la entrada al universo de la fotografía desde la curiosidad y la investigación, para dar por fin cuenta de la acelerada obsolescencia en los instrumentos de última tecnología y el fuerte impacto en la práctica tradicional que llevan a replantear el rol de la subjetividad en los procesos de producción de signos.

Quizás la reflexión general de este cuaderno sobre el estado de la fotografía pueda resumirse en esta cita del cineasta Wim Wenders, de su film *Tokio-GA*:

Quizás esto es lo que ya no existe: una mirada que todavía pueda poner orden en un mundo desordenado; una mirada que todavía pueda mostrar al mundo transpa-

rentemente. Quizás esa mirada ya no es posible. El flujo frenético de imágenes ya ha destruido demasiado.

Summary: The essays gathered in this publication reflect about an issue that has become highly problematic in the last years and that has arrived to put in doubt the photography essence itself. The irruption of the new technologies in photographic image processing has put the focus in the vacillating and dramatic relation between technological advance and realism like warrant of truth of reality. The different authors who integrate the present volume board this thematic from a multiplicity of approaches seeking for leaving open the disciplinary field towards multiple lines of investigation.

Keywords: digitality - epistemology - image - photograph - realism - tread - technology.

Resumo: Os ensaios reunidos neste caderno reflexionam a respeito de uma questão que se voltou altamente problemática nos últimos anos e que chegou tem pôr em dúvida a essência mesma do fotográfico. A irrupção das novas tecnologias de captação e processamento de imagens fotográficas pôs o foco na vacilante e dramática relação entre avanço tecnológico e o realismo como fiador da verdade do mostrado. Os diferentes autores que integram o presente volume abordam esta temática desde uma multiplicidade de miradas com o que se procura deixar aberto o campo disciplinário para múltiplas linhas de investigação.

Palavras chave: digitalidad - epistemologia - fotografia - imagem - impressão - realismo - tecnologia.
