

Andres Sanz, Maria.

Universidad del País Vasco UPV/EHU, Personal Investigador en Formación, Universidad del País Vasco, Comunicación Audiovisual y Publicidad.

00000000X. Estrategias y cuestiones de la postfotografía.

00000000X. Strategies and issues of the post-phoptography.

TIPO DE TRABAJO:

Comunicación.

PALABRAS CLAVE:

Postfotografía; fotografía digital; estrategias fotográficas; dispositivos fotográficos; semiótica fotográfica.

KEY WORDS:

Post-photography; digital photography; photographic strategies; photographic devices; photography semiotics.

RESUMEN.

En la década de los noventa se empieza hablar de una era postfotográfica en la que, estando el paradigma fotográfico como modelo del realismo superado o no, se desarrollarán imágenes híbridas donde lo real y lo virtual comienzan a mezclarse. Así surge el concepto de postfotografía, que hará referencia a lo fotográfico después de "la muerte de la fotografía". Se trata de un cambio notable en el campo fotográfico, en el que los procesos y comportamientos de la técnica digital han desplazado, quebrantado y subvertido las creencias adjudicadas a la fotografía tradicional. Liberada de antiguas cuestiones, la fotografía digital se convierte en una herramienta de alto potencial para la creación.

Haciendo uso de las mismas estrategias postfotográficas empleadas por los medios de comunicación, 00000000X es una propuesta artística que, además de analizar y denunciar ciertos excesos icónicos que tienen lugar en nuestra sociedad, reivindica el arma de doble filo en el que se ha convertido la fotografía digital. Haciendo especial hincapié en la autorreflexión que sobre el propio medio desprende la postfotografía.

Siendo así, el objetivo principal de esta investigación es buscar una correlación entre las imágenes presentadas en el proyecto 00000000X y los usos que las estrategias postfotográficas posibilitan: la problemática de no distinguir entre realidad y ficción al experimentar los nuevos medios y tecnologías en contextos viejos y familiares; identificar como verdadera una imagen sin referente real a través del discurso mimético y del código; la posibilidad de corregir sobre lo que ya está hecho mediante el funcionamiento del "segundo obturador", etc.

Estas cuestiones ilustrarán cómo el escepticismo que rodea a la postfotografía, junto con el proceso creativo que ella posibilita, la convierte en el medio idóneo para reflexionar sobre cuestiones como representación y realidad. Concluyendo que la práctica postfotográfica es particularmente la imagen-acto propuesta por Roland Barthes.

ABSTRACT.

In the nineties starts talking about a postfotographic era in which the photographic paradigm as a model of realism overcome or not, hybrid images will be developed where the real and the virtual begin to mixed. Thus arises the concept of post-photography which will be referred to the photographic after "the death of photography". This is a remarkable change in the photographic field in which the processes and behaviors of digital technology have displaced, broken and subverted the adjudicated beliefs attributed to traditional photography. Freed from old issues, digital photography becomes a tool of high potential in the artistic field.

Using the same post-photographic strategies used by the media, 00000000X is an artistic proposal that, besides analyzing and denouncing certain iconic excesses that take place in our society, reclaims the double-edged sword in which digital photography has become. Placing special emphasis on the self-reflection that post-photography has on the medium itself.

Thus, the main objective of this research is to find a correlation between the images presented in the 00000000X project and the uses that post-photographic strategies make possible: the problem of not distinguishing between reality and fiction when experiencing new media and technologies in old and familiar contexts; identify as a true image without real referent through mimetic and code discourse; the possibility of correcting what is already done by the operation of the "second shutter", etc.

These issues will illustrate how the skepticism surrounding post-photography, together with the creative process it enables, makes it the ideal medium for reflection on issues such as representation and reality. Concluding that post-photographic practice is particularly the image-act proposed by Roland Barthes.

CONTENIDO.

1. INTRODUCCIÓN.

00000000X es un proyecto fotográfico que pretende provocar una reflexión sobre el sistema visual y los medios que los controlan. El trabajo, que está cimentado en la apariencia de realidad objetiva que presenta la fotografía para crear una ficción que nunca ha tenido lugar en la realidad, provoca la experimentación de la dicotomía¹ entre realidad y ficción que habita en la práctica fotográfica.

Lo que se pretende a través del marco conceptual del proyecto es, sobre todo, ahondar en los dispositivos desplegados por la práctica postfotográfica que ofrecen una autorreflexión sobre el propio medio. El contenido que muestran estas imágenes ha sido rigurosamente construido para que las nociones intrínsecas de la práctica postfotográfica dialoguen entre sí. Lo que permite ir profundizando en la arquitectura oculta de las imágenes digitales a medida que se agudiza nuestra percepción, posibilitando así diferentes capas de lectura. Sin embargo, veremos como la identificación e interpretación de algunos de los elementos que componen las imágenes se contradicen para desorientar al espectador en lo que parece ser un laberinto semiótico.

2. MARCO TEÓRICO PROCESUAL.

Para comprender todas estas cuestiones primeramente desentrañaremos brevemente cómo se originan las imágenes de este proyecto.

Para su construcción se ha partido de varias tomas fotográficas realizadas con una cámara analógica de placas. Los negativos obtenidos, donde el retrato mantiene su conexión con el referente, han sido sometidos al proceso de digitalización que mediante el escáner permite pasar de la fotografía analógica a la fotografía digital. Lo que finalmente posibilita su manipulación por ordenador para obtener unos nuevos retratos de extraña apariencia. Estos últimos ya no devuelven el reflejo de los referentes reales, es decir, las personas que fueron retratadas en la toma fotográfica no están representadas en la imagen final.

En este proyecto, a partir del proceso de escaneado, al pasar de la imagen objeto material al código binario, es cuando podremos comenzar hablar de cuestiones postfotográficas o de fotografía digital. Por lo general, hasta que la fotografía no comienza a ser manipulada, mantiene su calidad como huella de lo real, su *index*², ya que conserva el reflejo director del sujeto referente³. Será esta condición de *index* por lo que la fotografía fue considerada como una evidencia de lo real.

¹ Para Laura Bravo existe una clara "bipolarización entre la fotografía tradicional como estandarte de la verdad y la digital como medio que posibilita cualquier engaño". Laura Bravo, *Ficciones Certificadas: Invención y apariencia en la creación fotográfica 1975-2000*, Madrid, Metáforas del Movimiento Moderno, 2006, p.39.

² Los estudios semióticos efectuados en el campo fotográfico diseccionaban la fotografía en tres discursos diferentes. Philippe Dubois se refería a ellos como el discurso del *index*, del icono y del símbolo. También se refiere a ellos como huella, espejo y transformación de lo real. Charles Sanders Peirce, en cambio, hace la misma clasificación como orden del *index*, el icono y el símbolo. El primer discurso corresponde a la conexión física foto-mecánica sin intervención humana que tiene lugar durante su génesis ontológica. Sobre él se han cimentado las creencias y valores que han estigmatizado la fotografía bajo el dogma del realismo fotográfico. En el segundo discurso asienta su base en la mimesis entre la imagen y la realidad, es decir, la relación que se establece por la semejanza que posee la imagen

Sin embargo, una vez que las fotografías son procesadas y digitalizadas, gracias a las posibilidades sin límites que ofrecen los programas diseñados para la manipulación de la imagen digital, estas pueden perder toda referencialidad inicial. Siendo así viable la reconstrucción de una nueva imagen sin referente en lo real. Por lo que el discurso del índice, tan enraizado en la fotografía hasta la fecha, se desvanece. Esta nueva idea que trae consigo la práctica postfotográfica echa abajo todas las teorías cimentadas en la naturaleza de la génesis tecnológica de la fotografía, rompiendo así con las creencias más certeras que otorgaban a la fotografía su ineludible credibilidad como documento que alberga la verdad.

Y es en este contrapunto, en el que se rompe con el dogma del realismo fotográfico que estigmatizó a la fotografía durante más de un siglo, donde reside la importancia del proceso creativo de este proyecto. Donde el sujeto que muestra la imagen final no tiene correspondencia en el mundo real. Donde el modelo que posaba para la toma, el referente, desaparece de la fotografía.

0000002X. Proyecto 00000000X.

2.1. La dulce muerte del referente: el distanciamiento como nuevo espacio pictórico de reflexión.

Para que pueda suceder esto que denominaremos como la muerte del referente, es necesario un distanciamiento⁴ entre la huella luminosa y la imagen final. Esta diferencia temporal y espacial posibilita a la práctica postfotográfica desplegar un complejo dispositivo

con la realidad. Por último, el tercer discurso se basa en que la ilusión de lo real es producida por el análisis e interpretación de un código cultural. Philippe Dubois, *El acto fotográfico: De la Representación a la Recepción*, Barcelona, Paidós, 2010.

³Esta relación entre la imagen y su objeto referente será el discurso que Roland Barthes elevaba por encima de los demás cuando testifica que la fotografía podía “mentir sobre el sentido de la cosa pero no sobre su existencia”. De ahí su celebre noema, “esto ha sido”. Roland Barthes, *La chambre claire: Note sur la photographie*, Paris, Gallimard, 1980, p. 151.

⁴Esta idea es mencionada con anterioridad por Philippe Dubois para referirse a la distancia espacio-temporal que habita entre la toma y la imagen final. También la percibe como una de las limitaciones con las que se encuentra el concepto del índice. Philippe Dubois, op. cit. Roland Barthes alude a ello de muchas maneras. En su celebre noema “esto ha sido”, marca un distanciamiento entre lo que fue y no volverá a suceder. También lo expresa como el aquí de la imagen y el allí del referente. O de forma más poética cuando hace ilusión a ello como “el retorno de lo muerto”. “Lo muerto” corresponde al instante de la realidad que ya habiendo sido capturado no volverá a acontecerse. Roland Barthes, op. cit., p. 185.

que actúa como un segundo tiempo de procesado⁵ de la imagen fotográfica donde las posibilidades creativas se disparan. Este segundo procesamiento recoge las maniobras de retoque y manipulación, realizadas mediante programas de edición fotográfica por ordenador, que permiten que la imagen final no nos remita a una realidad pasada.

Sin el desarrollo que permite este dispositivo las imágenes del proyecto 00000000X no hubiesen podido ser concebidas, ya que para su creación necesitan de la asistencia por ordenador que permite corregir⁶ sobre lo que ya está inscrito como lo hace el pintor en su lienzo. Por ello, aunque se haya partido de una toma fotográfica, las posibilidades que ofrece la posproducción hace que el desarrollo de estas imágenes se parezcan más a los procesos de la pintura que a los de la fotografía analógica. La manera de trabajar estas imágenes viabiliza un nuevo espacio pictórico virtual que permite desarrollar un potencial artístico y creativo, sin limitaciones aparentes y con un amplio repertorio de posibilidades formales y conceptuales.

Debemos de dejar constancia de que este dispositivo no es una simple ejecución pragmática de apariencias técnicas y formales, sino que en sus procedimientos se recarga un potencial altamente crítico⁷. Cada elemento que ha sido transformado, desvanecido, adherido o suprimido de las imágenes que presenta el proyecto, tiene su razón de ser. La imagen ha sido construida minuciosamente para que cada elemento propuesto, desde la mota más pequeña de polvo hasta la totalidad de la imagen, pasando por la textura de la piel o sus lunares, proyecte una reflexión particular. Durante este proceso se replantean cuestiones como qué elementos tienen una presencia banal y cuáles son significativos, qué grado de realismo se les quiere otorgar a las imágenes, hasta qué punto se quiere desvelar o esconder su estructura interna, etc. Finalmente, todas estas decisiones aunarán en favor del mensaje que se quiere contar a través de la imagen construida.

2.1. La confusión como estrategia: el laberinto oculto de la semiótica fotográfica.

En el caso del proyecto 00000000X se ha optado por que las técnicas alegóricas de deconstrucción y recomposición modulen la imagen con un alto grado de realismo para que difícilmente pueda reconocerse el punto de sutura que miente. Es decir, las costuras de las imágenes se han difuminado para generar un repertorio visual, altamente manipulado, que disfrute de una semejanza extraordinaria con la realidad.

Que la semejanza -mímesis/icono- y familiaridad -código/símbolo- que desprenden estos simulacros faciales respecto a la realidad provoque interpretar que las imágenes son reflejo de unos sujetos retratados en la toma fotográfica, desplaza el discurso del index, tan abalado por la fotografía tradicional, por el discurso de la mímesis y el del código. Que una imagen se perciba con un efecto de ficción es debido a la asociación de ideas culturalmente generales, es decir, a la interpretación de la imagen a través de los códigos que nos llevan a una segunda lectura más imaginativa⁸. Por lo que podemos decir que la fotografía digital es ante todo una práctica en la que la semejanza y la interpretación de la imagen están por encima de si lo representado tiene existencia en lo real o no. Lo que conduce mayormente a interiorizar como real una ficción.

No obstante, como hemos mencionado al principio, este trabajo pretende superponer diferentes capas de lectura. Por lo que las fotografías conservan ciertos indicios que señalan que ha habido una posproducción en la que se ha manipulado la imagen; sin embargo, estos rastros serán tan sutiles que sólo quedarán expuestos a aquellos visionado realizados con detenimiento y minuciosidad. Por lo que si no se detecta las señales que indican la presencia de un artificio, las imágenes digitales son de tanto realismo formal que podrían confundirse con espejos de la realidad.

Este engaño que posibilita la práctica postfotográfica viene derivado de la rapidez con la que los dispositivos de la técnica digital han subvertido y desplazado la práctica fotográfica tradicional. Mientras que los medios de comunicación ya hacen uso de las nuevas técnicas digitales para transmitir una imagen adaptada a sus intereses, los espectadores todavía hoy en día no han adaptado su forma de percibir las imágenes a contextos digitales. Experimentar los nuevos medios y tecnologías en contextos viejos y familiares, acarrea la problemática de no distinguir entre realidad y ficción.

⁵José Luis Brea se refiere a ello como "segundo obturador", ya referido por Jeff Wall anteriormente. José Luis Brea, *El inconsciente óptico y el segundo obturador: La fotografía en la era de su computarización*. Obtenido el 05 de febrero del 2014: <http://laselecta.org/archivos/joseluisbrea/Elinconcianteoptico.pdf>

⁶Anuladas, raspadas, rectificadas, desvanecidas, descoloridas, reformadas, reparadas, arregladas...

⁷"[N]o se trata de "representar" la supuesta realidad, sino de poner en escena segmentos enunciativos que arrojen una duda sobre el orden de la representación establecido. (...) imágenes capaces de desvelar la arquitectura oculta de su organización -sus relaciones jerárquicas, de dominación (...) capaz de poner de manifiesto todo aquello que una economía interesada de la representación pretende mantener oculto". José Luis Brea, op. cit., p. 7.

⁸Como bien señala Joan Fontcuberta, "El falso realismo en su trabajo actúa como un espejo que ya no nos revela a nosotros mismos sino a nuestras invenciones". Joan Fontcuberta, *Elogio del vampiro*. En *El beso de Judas: Fotografía y Verdad* (pp. 35-52), Barcelona, Gustavo Gili, 1997, p. 49.

Siendo así, el proyecto 00000000X quiere denunciar los excesos cometidos en nuestra cultura visual por el uso masivo de esta estrategia que todavía hoy en día posibilita la práctica postfotográfica. Para ello, hace uso de estos mismo dispositivos que, aprovechándose de los contextos antiguos cargados de códigos, valores y creencias, permiten hacer pasar una ficción por una representación de lo real. De esta manera el proyecto deja constancia de la existencia de esta estrategia y sus formas de articulación.

Para activar este mecanismo en el proyecto, ha hecho falta conservar en las imágenes finales, que han sido digitalmente manipuladas, elementos que las relacionase con la técnica tradicional. Por un lado, mantienen el marco característico que poseen los negativos utilizados en la cámara de placas analógica. Y por otro lado, las imágenes albergan otro vestigio más sutil que sólo podrá ser percibido en una examen más exhaustivo: los rastros de polvo que descuidadamente se adhieren a la película fotográfica. Imitando aquellos códigos característicos de la fotografía tradicional, provocamos que las imágenes puedan percibirse bajo el dogma del realismo fotográfico que conservaba la fotografía tradicional. No obstante, al ser meros retratos virtuales sin existencia en lo real, se pone en marcha una interpretación errónea que estimula el juego de realidad y ficción que posibilita la práctica fotográfica.

Además, el hecho de que las imágenes sean presentadas en paneles publicitarios acentúa esta confusión. Si bien es cierto que en algunos campos, la fe frente a la realidad fotográfica permanece intacta, en el campo artístico se ve disuelta por completo. Teniendo en cuenta que el arte posee un carácter crítico y reflexivo, es entendible que las fotografías mostradas en contextos artísticos susciten cuestionarse la realidad que ellas representan. Por lo que si las fotografías del proyecto 00000000X se mostrasen dentro del ámbito artístico, la mirada crítica bajo la que se examinarían junto con la extraña apariencia que estos retratos desprenden, provocaría que estas imágenes enseguida se interpretasen como artificios, y el juego ilusorio que genera pensar en la posible existencia de los sujetos rápidamente quedaría descompuesto. Para evitar esta circunstancia, las imágenes se han sacado del contexto artístico y son mostradas en los mismos medios sobre los que ellas reflexionan.

2.1. Conclusión general.

Siendo así, comprobamos como el proyecto 00000000X está pensado para que, durante la contemplación de las imágenes, el espectador ejerza valoraciones e interpretaciones que le lleven a fluctuar de un discurso a otro. De ahí la importancia que las imágenes contengan diferentes niveles de lectura; para que según se vaya profundizando en una capa u otra, según vayamos deteniendo nuestra atención en unos componentes de la imagen u en otros, predomine un discurso sobre otro. Lo que generará un laberinto engañoso de significados que necesita de la interpretación para que funcione el juego ilusorio.

Todo ello promueve que el proyecto finalmente argumente que la práctica postfotográfica despliega un dispositivo que estimula la confusión en la interpretación como estrategia. Determinando finalmente que la práctica postfotográfica es por excelencia la imagen-acto propuesta por Philippe Dubois. Una representación que lleva intrínsecas una serie de dispositivos que provocan que el acto fotográfico se configure además de en la creación de la imagen, en su recepción y en su contemplación.

3. 00000000X: UN POSICIONAMIENTO FRENTE A LOS CUERPOS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Como hemos analizado, al igual que la fotografía en arte, la fotografía que muestran los medios de comunicación también contiene todas estas estrategias que posibilita la práctica postfotográfica, sobre todo la fotografía publicitaria. Estos medios se aprovechan de estos dispositivos para presentarnos las imágenes deformadas de unos cuerpos irreales. Lo que generan que el ideal de belleza que pasa a formar parte de nuestra memoria colectiva sea un cuerpo inalcanzable. Heredando estos arquetipos de representación como modelos de verdad, nos engañan para hacernos creer que nuestros cuerpos son imperfectos y necesitan los productos con los que ellos comercializan.

En respuesta a esta agresión, nacen los estudios corporales del proyecto artístico 00000000X que, haciendo uso de las mismas estrategias que la publicidad, pretenden hacer pasar una ficción por representación de lo real. Con ello se pretende reflexionar sobre si las imágenes de nuestra cultura visual tienen referencia en el mundo real o si la concepción del ideal cuerpo que tenemos es sólo un simulacro virtual.

La reconstrucción que engendra estos seres fantasmas sin existencia en lo real, es la metáfora de los cuerpos de nuestra sociedad: identidades desfiguradas y reconstruidas a la medida de los estereotipos ofrecidos por los medios de comunicación de masas.

00000003X. Proyecto 00000000X.

FUENTES REFERENCIALES.

BARTHES, Roland. *La chambre claire: Note sur la photographie*. Paris: Gallimard, 1980.

BRAVO, Laura. *Ficciones Certificadas: Invención y apariencia en la creación fotográfica 1975-2000*. Madrid: Metáforas del Movimiento Moderno, 2006.

BREA, José Luis. *El inconsciente óptico y el segundo obturador: La fotografía en la era de su computarización* [en línea]. [Fecha de consulta: 05 de febrero del 2014]. Disponible en:
<http://laselecta.org/archivos/joseluisbrea/Elinconcianteoptico.pdf>

FONTCUBERTA, Joan. Elogio del vampiro. En *El beso de Judas: Fotografía y Verdad*. Barcelona: Gustavo Gili, 1997, pp. 35-52.

PHILIPPE, Dubois. *El acto fotográfico: De la Representación a la Recepción*. 5ª ed. Barcelona: Paidós, 2010.