

**“No cambio nada para que todo sea diferente”
Jean-Luc Godard**

El contenido de esta ponencia se encuentra en la investigación, realizada por la autora, la cual consiste en elaborar una propuesta artística, teniendo como planteamiento la confrontación entre la de la realidad existente y conocida con la presentada en la producción videográfica; esta es transformada a partir de los principios de percepción y las propiedades de representación de la fotografía y el video.

La propuesta tiene como tema de interés la ciudad de Caracas, interrogada a partir de sus rasgos sobresalientes, como los ranchos, las colas, el comercio informal (buhoneros), entre otros; además el estudio de su estructura arquitectónica y urbana en permanente re-construcción y cambio, así como la observación in situ de la dinámica ciudadina y sociocultural, siendo esta muy particular, como ciudad latinoamericana.

También atañe la diferencia fundamental entre el tema de interés, como es la ciudad de Caracas y la del problema artístico como investigación y definición de la propuesta; esta involucra ideas y aproximaciones teóricas, tales como:

1. La fotografía y su vínculo con la realidad.
2. El fragmento y la ilusión del espacio.
3. La representación en la producción artística del videofotográfico.
4. Diferencias entre el problema y el tema de la propuesta artística

La producción videográfica será incluida como muestra de la propuesta artística antes descrita y además, conformando el material documental y recursos audiovisuales, requeridos como soportes de la ponencia.

El Videofotográfico: Problema y tema de una Propuesta artística

El contenido de esta investigación realizada por la autora, se encuentra en formulación de una propuesta videoartística, teniendo como planteamiento la confrontación entre la de la realidad existente y conocida con la presentada; esta es transformada a partir de los principios de percepción y las propiedades de representación de la fotografía y el video.

De esta investigación y la producción videográfica, como manifestación artística contemporánea, surgen reflexiones analíticas y contrastaciones documentales y aproximaciones teóricas, tales como:

1. La fotografía y su Vínculo con la realidad.

El surgimiento de la fotografía en el siglo XIX trajo como consecuencia la confrontación de los problemas de representación especialmente en la pintura, los cuales se alejaban cada vez más del compromiso con la realidad; este compromiso lo hereda la fotografía, liberando a la pintura y concediéndole una autonomía sin precedentes.

Es la fotografía el medio al que se le exige una correspondencia fiel y veraz con respecto a la realidad representada en la película fotosensible, y esta correspondencia será hasta el advenimiento de la era digital, que le otorga la autonomía expresiva al utilizar recursos como el fotomontaje impecable, la transformación y alteración de la imagen con calidad increíblemente “auténtica” modificando su esencia testimonial y documental.

La imagen manipulada y artificiosa pero muy “real”, hace dudar de la veracidad de la fotografía, así como, la libera de la fidelidad con el suceso registrado; anula la memoria, hace impensable la efímera retención de la muerte, como presente fugaz, tal como Barthes (1973), considera el acto fotográfico.

Sara Philipps (1992), afirma que estos artistas continúan confrontando los temas de realidad, artificio y representación y ahora en lugar de suponer es real esta imagen, ¿Hay alguna realidad en esta imagen?. También indica que la carencia de autenticidad en la actualidad hace creer menos en la experiencia y la razón y aumenta más la cabida de la imaginación y la certeza de una visión limitada de la realidad; tan solo se conoce una ventana de la realidad semejante a las ventanas abiertas en la pantalla de la computadora.

Este planteamiento limitado de la aprehensión y conocimiento de la realidad, roza cuestionamientos filosóficos que aluden a la pérdida de la creencia en el empirismo y los racionalismos, en lo cierto y lo falso, en la simulación, lo virtual, ficción o verdad; la sociedad informatizada y mediatizada reclama un realismo ético o como lo denomina Paul Virilio (1997), una regresión ética y humana.

2. El fragmento y la ilusión del espacio

La visión que posee el hombre del mundo y la realidad ha cambiado a partir de la introducción de un elemento ajeno al humano como es el lente fotográfico primero y luego, el de la cámara cinematográfica hasta la videográfica.

La pantalla del monitor es un fragmento teleobjetivo tanto en sus bordes y así mismo dentro de los límites rectangulares, dado a los enfoques de acercamiento, micro y macro visión.

La incorporación y aceptación del fragmento visual “vivo”, como visor o ventana del mundo, es evidenciada en la televisión, es la presencia ausente, que permanece ininterrumpidamente encendida en todos los lugares (Munari, 1996), haciéndose tan familiar e incluido, inadvertidamente, como un elemento más de la cotidianidad.

El visor del objetivo ha modificado la sensibilidad del hombre y la manera de ver; el rectángulo de la cámara ha fragmentando la mirada, el primer plano, el detalle, el close up, solo existen en el lente de la cámara; actualmente estos medios y recursos visuales han modificado la subjetividad del hombre.

La subjetividad condicionada por los medios, por la virtualidad y simulación, según Jaron Lanier (1997), creador de la realidad virtual, estará expandida por lo que él denomina la comunicación postsimbólica, la cual consiste en establecer un contacto ilimitado de intercambio sobre mundos virtuales y los límites de la realidad, es una oportunidad de compartir sueños conscientes, además de vislumbrar nuevos e ilimitados horizontes para el imaginario y el conocimiento del hombre.

3. La representación en la producción artística del videofotográfico.

La idea de que la imagen es signo y representación y, por tanto lenguaje, se trata de demostrar que lo que aparece en la pantalla como proyección del video, no es la realidad sino una reformulación de la misma; lo que se muestra se percibe a través de una representación que, necesariamente, lo transforma; por otra parte, el hecho de que la imagen aparezca en un marco y se yuxtaponga a otras imágenes crea un mundo en sí mismo que, sin embargo evoca en sus datos esenciales, el mundo que nos rodea (Casetti, 1994).

A diferencia de la lógica de lo narrativo, que posee el video clips, el video documental o en general la imagen cinematografía, la imagen del video artístico, presenta perfiles y aspectos fragmentarios, de una interpretación o recreación del mundo, y que proyecta temas hasta alcanzar la representación de un universo propio del artista pero a la vez ineludiblemente vinculado con la percepción del espectador y al contexto concreto y circundante.

4. Diferencias entre el problema y el tema de la propuesta artística

Wagensberg (1997), apunta que el conocimiento artístico aunque autocomunicable, impele al artista-investigador la necesidad de mostrar y compartir con los demás las imágenes finitas de su mente y asimilación de la complejidad mínima del mundo: “el artista obsesionado y enamorado por cierta complejidad decide representarla mediante una proyección relativamente simple y finita, con la esperanza de que la contemplación tenga cierta capacidad de revelar la complejidad inicial”.

Cabe señalar que este tópico enfatiza las diferencias entre el tema que es utilizado como motivo de interés pero, está subordinado al problema planteado en cuanto, este es el corolario de la investigación artística, autocomunicable, ininteligible e indeterminista pero, ineluctable en los terrenos de lo experimental y la indagación creadora, como transmisora de la complejidad particular del artista Wagensberg, (1997)

En la tradición artística muchos temas han sido objeto de problemas hasta que las respuestas formales trascendieron los recursos y técnicas para abordar medios diferentes, y asistir el surgimiento de nuevos lenguajes.

Además la investigación artística actual, apunta otros planteamientos y paulatinamente los lenguajes de las nuevas tecnologías se manifiestan, debido a la ecología de los medios tal como postulan Virilio (1995) y Gombrich (1994), quienes comparten la idea de un darwinismo de la imagen y de los medios; los más sofisticados y más “performantes” amenazan a las otras, a las que por “subdesarrolladas”, eliminan y se imponen las mejores, por sus posibilidades expresivas y acordes a las prácticas sensibles y culturales del hombre contemporáneo.

El tema planteado en el video, alude a rasgos de Caracas asumida por la autora con interrogantes, a partir de estudios socioculturales y vivencias intensas de esta ciudad, en su dinámica urbana, analizando las constantes re-construcciones y cambios infraestructurales, que la conviertan en una ciudad de arquitectura efímera, sin tiempo de fundar la noción de tradición, que cada vez es más lejana tomando en cuenta sus orígenes socio-históricos.

El problema de esta propuesta artística, tiene como planteamiento la confrontación entre la realidad existente y conocida con la presentada en el video; ésta es transformada a partir de los principios de percepción y las propiedades de representación de la fotografía y el video.

La imagen del video como ventana que conecta a una re-creación del mundo, una reinterpretación de referencias compartidas y huellas de la experiencia, condensada en elementos y perfiles dentro de la realidad autónoma sin equivalentes en la amplitud del mundo real, pero así mismo, dependiente del contexto en la cual está inscrita.

El uso de la fotografía, la noción fragmentaria de este medio es utilizada tanto en la composición del espacio, como a través del juego perceptual, posible en el video; la visión macro y el movimiento secuencial de imágenes así como el collage como acción, aumentan la simulación de la realidad en el plano rectangular del monitor.

Las potencialidades del video fotográfico amplían las posibilidades representacionales del paisaje urbano, como síntesis concreta de la complejidad para abarcarlo de manera sensible.

Referencias Bibliográficas

- Barthes. R. (1973) La Cámara Lúcida España: Edit. Paidós
Casetti, Francesco (1994) Teorías del Cine. España; Edit Cátedra.
Dantó, A. (1998) Después del Fin del Arte. El arte contemporáneo y el linde de la historia. España: Edit. Paidós.
Dubois, P.(1997) El Quehacer fotográfico. España:Paidós
El Paseante. Arte del Siglo XX. Edición Especial México, 1995
El Paseante. Arte Digital. Edición Especial México, 1997.
Gauthier. G. (1995) Veinte lecciones de la imagen y el sentido España: Edit. Cátedra
Gombrich. E, (1994) Arte e Ilusión. España: Edit. Alianza
Hal Foster (coord.) 1985. La postmodernidad. Barcelona Kairós
Liandrat-Guigues, S y Jean- Louis Leutrat (1994). Jean- Luc Godard. Madrid: Edit. Cátedra
VV.AA. (1996) Videoculturas del Siglo XX España: Edit. Cátedra.
Wagensberg. Jorge (1995), Ideas sobre la Complejidad del Mundo. Serie Matemas España: Tusquets editores