

pensamiento de las imágenes

pensamiento de las imágenes

Profesor: Alejandro León Cannock¹

Presentación

Actualmente no es poco común escuchar -en blogs, revistas especializadas, foros, conferencias, concursos, redes sociales, etcétera-, encendidas polémicas en torno a la naturaleza, los usos y las funciones de la fotografía. Si bien esto no es absolutamente novedoso, pues la fotografía ha estado en cuestión desde su nacimiento, no podemos dejar de tomar en cuenta el crecimiento exponencial que han sufrido dichas discusiones a partir del advenimiento de la tecnología digital, tecnología que permitió la rápida masificación del medio y la fácil manipulación de las imágenes. Esto nos ubica, claramente, en una época de crisis de lo fotográfico; y, al mismo tiempo, del mundo que durante los últimos 150 años fue, de alguna manera, creado a su imagen y semejanza.

Los cambios de paradigma generan incertidumbre, ansiedad y temor, pero también esperanza, posibilidad y deseo, de ahí que generalmente estos periodos tiendan a polarizar a la opinión pública: por un lado, están los apocalípticos que profetizan el fin de los tiempos (fotográficos); por el otro, los evangélicos quienes anuncian la llegada de un tiempo (fotográfico) mejor. A medio camino entre ambas actitudes extremas, la filosofía nos motiva a asumir una posición equilibrada, dialéctica y crítica. Para ello es necesario volver a los

fundamentos y plantearnos la cuestión filosófica por excelencia: ¿qué es... la fotografía?

El taller “El pensamiento de las imágenes” estará dedicado a reflexionar en torno a esta pregunta, aparentemente simple y directa sobre todo hoy en día en que la mayoría de personas es al mismo tiempo consumidora y productora de imágenes. Sin embargo, al analizar con detenimiento dicha cuestión, veremos que es mucho más compleja de lo que en principio parece, debido al carácter proteico de lo fotográfico, es decir, a su naturaleza múltiple y en variación constante. Esta singularidad de nuestro objeto de estudio -la ausencia de una esencia estable y de una definición definitiva-, en lugar de hacernos pensar en la inutilidad de nuestra investigación, la abrirá hacia un conjunto de problemáticas enriquecedoras para (re)pensar el territorio de la fotografía, pero también sus fronteras y alianzas con otras disciplinas, sus desplazamientos al interior del campo social, sus zonas de indeterminación, sus umbrales de posibilidad, sus fracturas de cambio, en fin, sus diferentes líneas de fuerza.

A lo largo de nuestra exploración, nos dejaremos guiar por las principales teorías sobre la fotografía que se han escrito desde los orígenes del medio hasta la actualidad.

¹ <http://leoncannock.wix.com/leoncannock>

Así, discutiremos las ideas de Charles Baudelaire, Walter Benjamin, John Szarkowski, Allan Sekula, John Tagg, Rosalind Krauss, Pierre Bourdieu, Roland Barthes, Vilém Flusser, Fred Ritchin, William J. Mitchell, Joan Fontcuberta, entre otros. En última instancia, nuestro objetivo es, teniendo como base estas teorías y articulándolas a partir de cuestiones filosóficas fundamentales -representación, verdad, sentido, autenticidad, etcétera- trazar un recorrido histórico y conceptual que nos permita pasar de una aproximación ingenua y abstracta a una visión crítica y concreta de nuestra pregunta inicial. Lo que no significa, claro está, alcanzar una respuesta definitiva.

Objetivo

Los objetivos principales del taller son:

- **Reflexionar** en torno a la naturaleza (usos, funciones y transformaciones) de la fotografía a lo largo de sus 150 años de existencia.
- **Presentar y discutir** las teorías sobre la fotografía más importantes que se han propuesto a lo largo de la historia del medio.

Para ello, los objetivos secundarios son:

- **Relacionar** el territorio de la fotografía con los territorios que le han sido históricamente más afines: periodismo, arte, publicidad, tecnología, etc.
- **Analizar** los valores epistemológico, ontológico, semiótico, estético y ético de la imagen fotográfica.
- **Evaluar** el proceso de construcción de la historia hegemónica de la fotografía.

Asimismo, el taller propone algunos objetivos metodológicos:

- **Definir** qué significa pensar (reconocer vs crear).
- **Diferenciar** el juicio expresivo (opinión) del juicio determinante (conocimiento).

- **Distinguir** las dos partes constitutivas de un objeto de pensamiento/estudio: lo actual y lo virtual.

Metodología

El taller está pensado como un seminario de lectura crítica. Cada semana se indicará un conjunto de lecturas que los participantes deberán leer antes de asistir a clases. Por lo general se abordará a un autor por semana, y la lectura, presentación y discusión de sus textos estará guiada por un hilo conductor propuesto por el profesor desde el inicio del taller.

Asimismo, cada semana un participante del taller se hará cargo de asistir al profesor en el debate cumpliendo determinadas tareas como: preparar preguntas sobre la lectura, buscar material fotográfico relacionado, investigar sobre otros autores que hayan abordado la misma problemática, redactar el resumen de la semana, etcétera.

Público

El taller está dirigido principalmente a fotógrafos profesionales, artistas, antropólogos visuales, comunicadores, historiadores del arte, filósofos, y, en líneas generales, a todos aquellos interesados en la lectura, la investigación y la discusión crítica en torno al medio fotográfico y la imagen en la sociedad contemporánea.

Requisitos

Ninguno.

Equipo

Ninguno.

Espacio

Aula con proyector.

Programa

Semana 1. ¿Para qué necesitamos una teoría de la fotografía? Nuevas imágenes, viejos problemas: el nacimiento de la fotografía

- Arago, François, “Report”, en: *Moniteur Universel* (5 de julio de 1839) <http://www.midley.co.uk/Pension/Pension.htm>
- Baudelaire, Charles, “El público Moderno y la fotografía” (1859), en: *Salones y otros escritos sobre arte*, Madrid: Visor, 1996.

Semana 2. ¿Qué dicen las imágenes? Análisis semiótico

- Barthes, Roland, “El mensaje fotográfico” (1961), en: *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona: Paidós, 1986.
- Barthes, Roland, “Retórica de la imagen” (1964), en: *Lo obvio y lo obtuso*, Barcelona: Paidós, 1986.

Semana 3. ¿Cómo se usan las imágenes? Análisis sociológico

- Bourdieu, Pierre, *Un arte medio. Ensayos sobre los usos sociales de la fotografía* (1975), Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

Semana 4. La sociedad después de la fotografía. La imagen técnica y la muerte del aura

- Benjamin, Walter, “Pequeña historia de la fotografía” (1931), en: *Discursos interrumpidos I*, Taurus: Madrid, 1973.
- Benjamin, Walter, “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica” (1936), en: *Discursos interrumpidos I*, Taurus: Madrid, 1973.

Semana 5. La revolución cultural de la imagen técnica

- Flusser, Vilém, *Hacia una filosofía de la fotografía* (1983), México D.F.: Editorial Trillas, 1990.

Semana 6. El modernismo fotográfico: en busca de la autonomía del medio

- Szarkowski, John, *El ojo del fotógrafo* (1966), Madrid: La Fábrica, 2011.
- Phillips, Christopher, “El tribunal de la fotografía” (1982), en: *Indiferencia y singularidad*, Picazo, Glòria y Ribalta, Jorge (eds.), Barcelona: Gustavo Gili, 2003.

Semana 7. Relatos posmodernos sobre la fotografía: imagen y poder

- Sekula, Allan, “On the Invention of Photographic Meaning” (1975), en: *Thinking Photography*, Victor Burgin (ed.), London: MacMillan Press, 1982.
- Solomon-Godeau, Abigail, “Winning the Game When the Rules Have Been Changed. Art Photography and Postmodernism” (1983), en: *The Photography Reader*, Wells, Liz (ed.), New York: Routledge, 2003.

Semana 8. El arte después a la fotografía: de lo icónico a lo indicial

- Krauss, Rosalind, *Lo fotográfico. Por una teoría de los desplazamientos*, Barcelona: Gustavo Gili, 2002 (1990)

Semana 9. Lo analógico y lo indicial: fotografía, tiempo y realidad

- Barthes, Roland, *La cámara lúcida* (1980), Barcelona: Paidós, 1989.
- Bazin, André, “Ontología de la imagen fotográfica” (1945), en: *¿Qué es el cine?*, Madrid: Ediciones Rialp, 1990.

Semana 10. La revolución digital: ¿hay fotografía después de la fotografía?

- Manovich, Lev, “Las paradojas de la fotografía digital”, en: *Photography After Photography*. Exhibition Catalog, Germany, 1995.

- Brea, José Luis, “Cambio de régimen escópico: del inconsciente óptico a la e-image”, en: *Revista Estudios Visuales*, número 4, 2007.

Bibliografía general

- Azoulay, Ariella, *The Civil Contract of Photography*, New York: Zone Books, 2008.
- Azoulay, Ariella, *Civil Imagination. A Political Ontology of Photography*, London: Verso, 2012.
- Azoulay, Ariella, “What is a photograph? What is photography?”, en: *Philosophy of photography*, volume 1, number 1, 2010.
- Baqué, Dominique, *La fotografía plástica. Un arte paradójico*, Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Batchen, Geoffrey, *Each Wild Idea. Writing Photography History*, Cambridge: MIT Press, 2000.
- Batchen, Geoffrey, *Arder en deseo. La concepción de la fotografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
- Belting, Hans, *Antropología de la imagen*. Buenos Aires: Katz Editores, 2007.
- Berger, John, *Modos de ver*, Barcelona: Gustavo Gili, 2000.
- Brea, José Luis, *La era postmedia. Acción comunicativa, prácticas (post)artísticas y dispositivos neomediales*, Salamanca: CASA, 2002.
- Burgin, Víctor, *Ensayos*, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
- Burgin, Victor (ed.), *Thinking Photography*, London: MacMillan Press, 1982.
- Crary, Jonathan, *Las técnicas del espectador. Visión y modernidad en el siglo XIX*, Murcia: Cendeac, 2008.
- Crimp, Douglas, “Imágenes” y “La actividad fotográfica de la posmodernidad”, en: *Posiciones críticas. Ensayos sobre las políticas del arte y de la identidad*, Madrid: Akal, 2005.
- Debord, Guy, *La sociedad del espectáculo*. Valencia: Pre-textos, 1999.
- Debray, Régis, *Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente*, Barcelona: Paidós, 1994.
- Didi-Huberman, Georges, *Lo que vemos, lo que nos mira*. Buenos Aires: Manantial, 2004.
- Dondis, Donis A., *La sintaxis de la imagen*, Barcelona: Gustavo Gili, 2012.
- Dubois, Phillippe, *El acto fotográfico: de la representación a la recepción*, Barcelona: Paidós, 1986.
- Elkins, James, *What Photography Is?*, New York: Routledge, 2011.
- Elkins, James (ed.), *Photography Theories*, New York: Routledge, 2006.
- Flusser, Vilém, “Te photograph as a post-industrial object”, en: *Leonardo*, vol. 19, n° 4, 1986.
- Fontcuberta, Joan (ed.), *Estética de la fotografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2003.
- Fontcuberta, Joan, *La cámara de Pandora. La fotografía después de la fotografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2013.
- Fontcuberta, Joan, *El beso de Judas. Fotografía y verdad*, Barcelona: Gustavo Gili, 1997.
- Fontcuberta, Joan (ed.), *Crisis de historia*, Barcelona: Actar, 2003.
- Freund, Gisèle, *La fotografía como documento social*, Barcelona: Gustavo Gili, 2015.
- Gauthier, Guy, *Veinte lecciones sobre la imagen y el sentido*. Madrid: Cátedra, 1996.
- Joly, Martine, *Introducción al análisis de la imagen*, Buenos Aires: La Marca, 2009.
- Joly, Martine, *La imagen fija*, Buenos Aires: La Marca, 2003.
- Lemagny, Jean Claude, *La sombra y el tiempo. La fotografía como arte*, Buenos Aires: La Marca, 2008.

- Lemagny, Jean Claude y Rouillé André, *Historia de la fotografía*, Barcelona: Martínez Roca, 2008.
- Lister, Martin, *The Photographic Image in Digital Culture*, London: Routledge, 1995.
- Majluf, Natalia y Villacorta, Jorge, *Documentos 1960-1990. Tres décadas de fotografía en el Perú*, Lima: MALI.
- Moholy-Nagy, Laszlo, *Painting, photography, film*, London: Lund Humphries, 1969.
- Melot, Michel, *Breve historia de la imagen*, Madrid: Siruela, 2010.
- Mitchell, William J., *The reconfigured eye. Visual truth in the Post-photographic era*, Cambridge: MIT Press, 1992.
- Mitchell, William J. T., *Teoría de la imagen. Ensayos sobre representación visual y verbal*, Madrid: Akal, 2009.
- Mitchell, William J. T., "Mostrando el ver: una crítica de la cultura visual", *Art History, Aesthetics, Visual Studies*, Holly, Michael Ann y Moxey, Keith (eds.), Mass: Sterling & Francine Clark Institute, 2002.
- Mitchell, William J. T., *¿Qué quieren realmente las imágenes?*, México: COCOM, 2014.
- Newhall, Beaumont, *Historia de la fotografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2002.
- Präkel, David, *Diccionario visual de fotografía*, Barcelona: Blume, 2010.
- Rancière, Jacques, *El espectador emancipado*, Buenos Aires: Manantial, 2010.
- Richtin, Fred, *In Our Own Image: The Coming Revolution in Photography: how Computer Technology is Changing Our View of the World*, California: Aperture, 1999.
- Richtin, Fred, *Después de la fotografía*, (2009), Oaxaca, Serieve, 2010.
- Ribalta, Jorge, *Efecto real. Debates posmodernos sobre fotografía*, Barcelona: Gustavo Gili, 2004.
- Sabine T. Kriebel, "Theories of Photography. A Short History" (2006), en: *Photography Theories*, James Elkins (ed.), New York: Routledge, 2006.
- Schaeffer, Jean-Marie, *La imagen precaria del dispositivo fotográfico*, Madrid: Cátedra, 1990.
- Scott, Clive, *The Spoken Image. Photography and Language*, London: Reaktion Books Ltd., 1999.
- Sontag, Susan, *Sobre la fotografía*, México D.F.: Alfaguara, 2006.
- Sougez, Marie Loup y Pérez Gallardo, Helena, *Diccionario de historia de la fotografía*, Madrid: Cátedra, 2003.
- Soulages, Francois, *Estética de la fotografía*, Buenos Aires: La Marca, 2005.
- Tagg, John, *El peso de la representación*, Barcelona: Gustavo Gili, 2005.
- Walden, Scott (ed.), *Philosophy and Photography. Essays on the Pencil of Nature*, Oxford: Blackwell, 2008.
- Wells, Liz (ed.), *The Photography Reader*, New York: Routledge, 2003.

