

¿QUÉ SE SENTIRÁ TENER TANTA CERTEZA EN LA VIDA? LA ESCANOGRAFÍA BOTÁNICA EN LA BÚSQUEDA DEL PROPIO CREDO

Estefanía Ferrari – Juliana Cabrera
Universidad Nacional de La Plata. Facultad de Artes

Resumen

El presente proyecto propone un análisis teórico sobre *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?*, Trabajo de Producción Final - Serie (TPF-Serie) desarrollado en el marco de la cursada del taller de Fotografía e Imagen Digital (FDA, UNLP) durante el primer cuatrimestre de 2022. Abordando el concepto de *credo* como una necesidad humana, cuestionando cuáles son nuestras creencias cotidianas y presentes en el mundo contemporáneo donde la dispersión se pone en valor como mirada del mundo. Con el uso no convencional del escáner plano como dispositivo, a partir de la experimentación con los parámetros temporales (barrido) y espaciales (distancia focal). Esta búsqueda operativa se traduce estéticamente en poemario-herbario, donde se exponen las dudas y certezas que trascienden la mirada y se insertan en los imaginarios cotidianos.

Palabras clave: Poemario, escanografía, botánica, arte reproducible, credo.

Introducción

La materia Fotografía e Imagen Digital (FeID) es un Taller de régimen cuatrimestral correspondiente al 4° año para las carreras de Artes Plásticas y Diseño Multimedial, impartida en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de La Plata (FDA-UNLP). Su modalidad teórico-práctica se enfoca en el desarrollo de herramientas y recursos específicos para la creación de producciones artísticas en torno a la fotografía y la imagen digital. Desde una perspectiva no normativa del uso de los dispositivos, se pone en valor los aspectos experimentales y procesuales de la producción.

Dentro de los dos grandes bloques que comprenden la materia, el campo de la Imagen Digital –escanografía, pixel y vector- se propone como un desafío a abordar que comprende múltiples aristas. Los constantes avances en los diversos dispositivos tecnológicos, la versatilidad que ofrecen los software de código libre que promovemos utilizar, así como la trayectoria particular de cada estudiante, son algunas de las variables que nos implican un reto a la hora de abordar estos contenidos de manera significativa. Es así que a la hora de abordar este bloque de contenidos, tenemos presente las palabras de Patrice Flichy, la cual nos propone:

El primer paso es jugar, la mejor forma de superar la intimidación natural que provoca una tecnología compleja. El segundo paso consiste en el dominio de la tecnología a través de la experimentación y de la producción. El tercer paso es cuando el artista crea nuevos sistemas para responder a necesidades de creación.

Patrice Flichy¹

El valor dado a la experimentación en el proceso de producción entra en diálogo con esta perspectiva de uso no normado de los dispositivos tecnológicos, pilar fundante de la cátedra. Es en pos del desarrollo de una poética propia que se da la ruptura de las convenciones en los usos de procedimientos y herramientas. La obra *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* que se presenta a continuación, se enmarca dentro del campo de aquellas producciones de cátedra que buscan expandir los límites del uso convencional de los dispositivos tecnológicos –en este caso el escáner plano- en búsqueda de una imagen y discursos propios.

Distorsiones: reordenación del mundo

“Creo en el poder de la imaginación para rehacer el mundo, para liberar la verdad que llevamos dentro, para sujetar la noche, para trascender la muerte, para hechizar las autopistas, para congraciarnos con los pájaros, para asegurarnos las confianzas de los locos.”

Credo, J.G. Ballard (1984)

¿Dónde está lo bello en nuestro cotidiano? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es el bien? ¿Cuáles son las herencias filosóficas, esas grandes preguntas y afirmaciones como “Dios ha muerto”, que podemos tensionar en nuestro presente? Varios análisis y reflexiones a lo largo de la historia del arte nos acercan a la extensa y profunda pregunta *¿cuándo hay arte?*. ¿Lo es en la estética? ¿en su dimensión politizadora? ¿en la ficción y su poder de imaginario?

Sin duda, desde sus orígenes, el arte ha sido relacionado constantemente con lo *bello*. De ahí el término de “Bellas Artes”, anclado en una mirada griega y equilibrada donde ya Platón nos hablaba de la *Verdad*, la *Belleza* y el *Bien*. Tres grandes valores que regían el mundo de lo sensible, es decir: el engaño y la apariencia. Aristóteles, varios años más tarde, rompe con esa tríada. Para él, el artista no busca la verdad sino la *verosimilitud*. El arte tiene que resultar creíble frente al público, para que pueda identificarse y dar lugar a la catarsis (Jimenez, 1986).

Fue recién a partir del siglo XIX, con el desarrollo de las nuevas vías de producciones estéticas como el diseño, la publicidad y los medios de comunicación, que surge una mirada sobre la estética de lo *no artístico*. Las posibilidades de las nuevas tecnologías digitales abrieron a pensar y redefinir los límites del campo artístico, el concepto de la obra de arte, el artista y el espectador.

En ese sentido, dicha construcción de lo real, luego replicada industrialmente en el dispositivo cámara fotográfica, responde a una mirada del mundo y cómo representarlo. Con la aparición del escáner plano, hace tan solo 20 años, se propone una alternativa de construcción del espacio plástico distinto de la lógica albertiana establecida en el Renacimiento. El recurso estético propio del escáner y su potencia creadora de espacio resulta pertinente en la búsqueda operativa de sentido que se traduce en las imágenes de este proyecto. Sin embargo es importante mencionar que la finalidad de esta producción no es en pos de las lógicas industriales o comerciales propias del escáner. Sino una experiencia que propone transgredir la percepción de imaginarios y convicciones. La conformación de la imagen escaneada permite aportar al reordenamiento del mundo plástico, manipulando el dispositivo en la digitalización de elementos mediante el juego de

¹ Mont, C. G. (1995). *Arte, Tecnología y sociedad: un campo inexplorado de la comunicación*. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (42), Madrid, Fundesco, p. 62. La cita corresponde según la autora a Patrice Flichy (1989, 1993) y Don Foresta (1991), aunque no queda clara su procedencia.

distorsiones, múltiples planos de enfoque o deformaciones. Se concibe así una búsqueda de nuevos lenguajes, nuevas formas de representar y escenificar mundos, entendiendo el escáner como un recurso estético para ampliar la mirada.

¿Cuál es la dimensión comunicacional del arte?

¿*Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* explora un imaginario de visiones, como un espacio para la reflexión cotidiana en la búsqueda personal de un nuevo credo. Un credo propio y compartido que surge desde el poema *El Credo*, de J.G. Ballard (1984).² La presentación de este proyecto artístico construye su poética en el entorno que se habita, en el uso diario y en los pensamientos que nos frecuentan. Nos invita a preguntarnos ¿qué valor tiene la distracción?

Pensando el arte reproducible como una apertura a las posibilidades del pensamiento transformador, esta propuesta utiliza la escanografía como medio para atravesar la alienación en la prontitud del cotidiano. Buchar (2008) retoma las nociones de Walter Benjamin acercándonos a la idea de *reproductibilidad de las imágenes*, un concepto que nace desde el cine y la fotografía, dando lugar a una nueva percepción de la vida, el arte y el propio ser. Hacer uso de las tecnologías permitiría nuevas formas de pensamiento, conduciendo a una mirada más crítica de la realidad para alcanzar, finalmente, la transformación social.

Nuevas formas de representar el mundo

Para construir este poemario se tomó como tema central la vida y la existencia humana, explorando cuáles son las creencias que circulan como moneda corriente, ¿cuál es nuestro *sensorium moderno*, nuestro cambio de mirada? ¿Dónde encontramos lo bello? ¿Qué nos motiva a ser y actuar?

Para ello se utilizó un escáner plano como herramienta principal, explorando un uso disruptivo al tradicional. Su diseño en forma de caja aplastada transmite la luz hasta un sistema óptico (objetivo) diseñado especialmente para enfocar sobre un fotosensor lineal. La limitada profundidad de campo a unos pocos milímetros por encima del cristal supone delimitar el campo de acción dentro de ese formato restringido. Castelo Sardina lo expresa como un ojo dentro de un pozo oscuro sobre el cual colocamos objetos. En este marco-límite como dispositivo utilizado para la reordenación del mundo se selecciona un objeto para llevarlo hasta el *ojo cíclopeo* del escáner, aislándolo y descontextualizándolo de su entorno (Castelo Sardina, 2013, pp.48).

Comprendiendo la lógica del escáner y su confección para objetos bidimensionales, la utilización de la tridimensionalidad sobre el plano pone en tensión la construcción de imágenes digitalizadas. Los puntos de fuga de aquella perspectiva albertiana divergen, se desajustan, lo que Castelo Sardina nombra como *paradojas*: aquellas distorsiones que se configuran por la lejanía de los objetos sobre los fotosensores lineales.

La producción de este proyecto encuentra su estructura final dentro de los parámetros estéticos de un herbario. Sosteniendo un valor sobre lo exhibitivo que esto supone, se encuentran convenciones estilísticas que configuran esta determinada visualidad. Las

² Poema trabajado en Clínica de obra, seminario optativo para la carrera de Licenciatura en Artes Plásticas (FDA). Tomándolo como base, la propuesta fue realizar un propio credo enfatizando en los detalles del cotidiano, ampliando la mirada sobre las sutilezas que nos rodean. En relación a este trabajo se presenta como una búsqueda de creencias frente al devenir contemporáneo, la dispersión y la falta de fe, de confianza, de certezas e ideales. Esta necesidad, como una carencia, pone nombre a este proyecto.

imágenes se construyen a partir de la convergencia de unos pocos elementos compositivos: un único punto de vista (frontal), con objetos previamente desecados y/o prensados, que son dispuestos y acompañados con una etiqueta que contiene el nombre del espécimen. Un característico fondo blanco pulcro e impoluto. Una suave luz diáfana que impregna por completo el plano dejando ver de forma nítida e inalterada la hoja/flor/hierba seleccionada. Sin embargo aquí se propone intervenir la mirada sobre el objeto alterando su morfología. Las etiquetas con los nombres científicos de los ejemplares seleccionados que encontramos en los libros de botánica se convierten en un poemario. Un muestrario donde los elementos *bellos* de la vida son diseccionados, ubicados como objeto de observación y expuestos al análisis. Un instructivo de convicciones y creencias que acompaña cada flor, racimo o pétalo como aquella belleza, verdad y bien. Un herbario con volúmenes, con sombras, con movimiento. A partir de la experimentación con los parámetros temporales (barrido) y espaciales (distancia focal) se traduce estéticamente en poemario-herbario, donde se exponen las dudas y certezas que trascienden la mirada y se insertan en los imaginarios cotidianos. Las imágenes juegan con los fondos vacíos otorgando principal importancia a su objeto central y a las frases del poema.³ Climas altos e iluminados cercanos a la estética de la ilustración o del dibujo a línea [Figura 1] se ponen en contraposición a los que presentan una tonalidad más oscura y envolvente como un bodegón [Figura 2]. La luz directa de la máquina captura los volúmenes y sombras en aquella acotada profundidad de campo. El uso de la tapa abierta permitió trabajar con los volúmenes de los elementos sin aplastarlos sobre el cristal o poder moverlos manualmente para alterarlos en la digitalización. Teniendo en cuenta las luces externas que reflejaban sobre el dispositivo, los ambientes oscuros o luminosos dentro de la sala de trabajo lograron dichos efectos sobre los fondos.

³ Las frases de este poemario son fragmentos de un propio Credo realizado a partir del texto ya mencionado. La única cita que se encuentra en esta producción es de Silvina Ocampo: "Si tengo un corazón es para que arda", anclando la propuesta en la carencia de creencias y pasiones en el cotidiano.

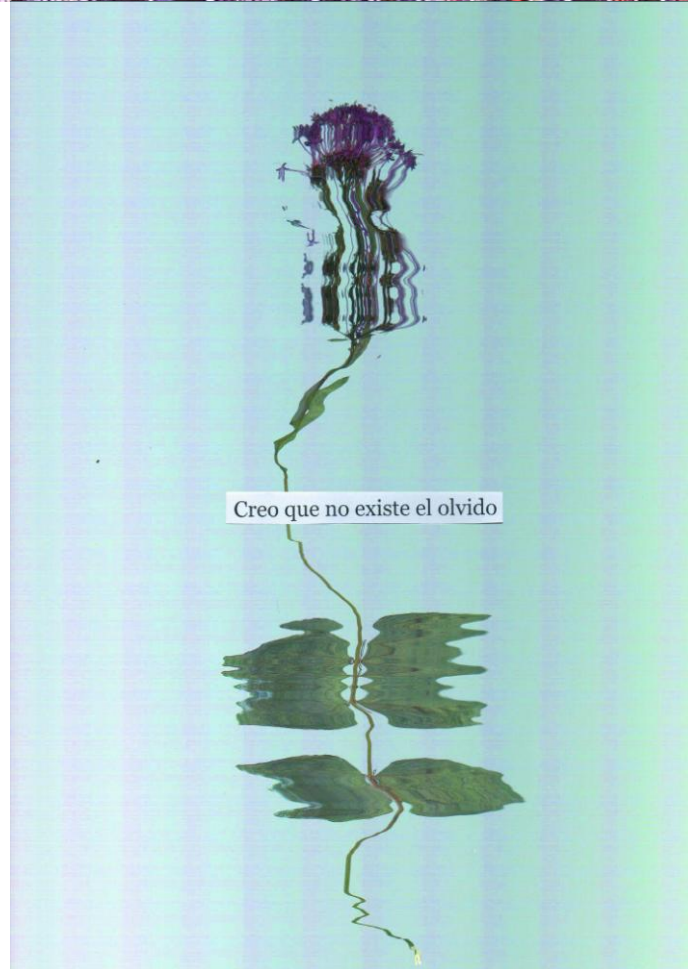

Figura 1. Estefanía Ferrari (2022). *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* Escanografía botánica. Página 11 del fanzine digital. Recuperado de: https://issuu.com/estefaniaferrari/docs/tapa_img7_1_merged

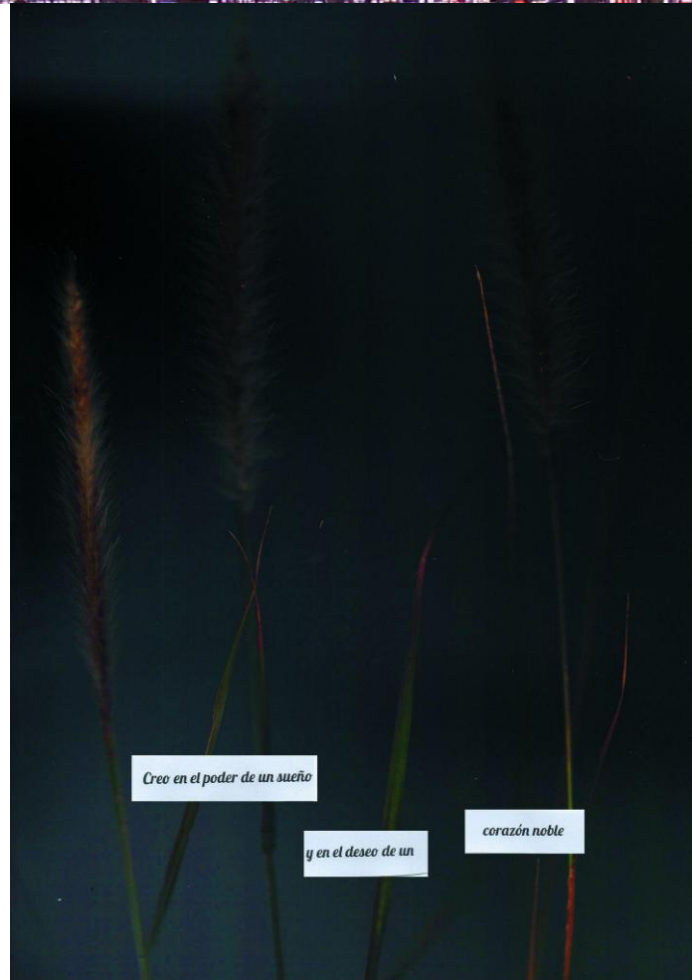

Figura 2. Estefanía Ferrari (2022). *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* Escanografía botánica. Página 9 del fanzine digital. Recuperado de: https://issuu.com/estefaniaferrari/docs/tapa_img7_1_merged

En las imágenes que exploran el recurso temporal [Figura 3], se trabajó a partir de la deformación de las plantas. Utilizando flores desecadas y prensadas que se movieron manualmente sobre el plano del escáner. Esta acción se realizó cuidadosamente sin contaminar visualmente con los dedos o herramientas utilizadas.

Figura 3. Estefanía Ferrari (2022). *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* Escanografía botánica. Página 12 del fanzine digital. Recuperado de: https://issuu.com/estefaniaferrari/docs/tapa_img7_1_merged

Por otro lado, en las fotografías donde predomina la construcción espacial de la composición [Figura 4] se trabajó a tapa abierta manteniendo oscuro el cuarto de trabajo. La iluminación sectorizada y los múltiples planos de enfoque capturan los volúmenes con un efecto estético característico del escáner que es logrado por el tiempo de exposición propio de los fotosensores lineales.

Figura 4. Estefanía Ferrari (2022). *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* Escanografía botánica. Página 7 del fanzine digital. Recuperado de: https://issuu.com/estefaniaferrari/docs/tapa_img7_1_merged

Certezas compartidas

La función comunicativa de este trabajo se traduce no sólo en su imaginario visual sino en su manera de acercarse en lógica de obra. Buchar (2008) menciona que para Walter Benjamin las obras reproducibles no están destinadas a ser contempladas sino que son para su apropiación, para una recepción colectiva, masiva y simultánea. A modo de entrelazar la poética de una reflexión colectiva, *¿Qué se sentirá tener tanta certeza en la vida?* se exhibió en formato de fanzine. En la búsqueda de un querer-crear cotidiano invitó a los espectadores a una lectura intimista sobre el pequeño libro impreso sobre una mesa. Las cualidades propias del dispositivo-fanzine se acoplan a una mirada contemporánea sobre lo cotidiano. El consumo de obras impresas en este formato caracteriza una identidad propia de la juventud de la ciudad. Este público receptor al que se apuntó moldea las nociones más cercanas de lo contemporáneo y su potencial de producir y reinterpretar imaginarios. El credo y los modos de reconfigurar aquellos antiguos conceptos de belleza y obra se hacen carne en la lectura del proyecto. Las nuevas tecnologías, como sostiene Benjamin, atraviesan y amplían la mirada en pos de transformar la percepción.

El valor de la distracción

Aquellas *paradojas* que menciona Castelo Sardina, los múltiples planos de enfoque, la mínima profundidad de campo y el barrido, conforman una estética que invita a distorsionar nuestra propia percepción del mundo. Como ficciones de imaginarios personales o colectivos, donde la dispersión cobra un valor preponderante.

Ya es sabido que nuestra época está interesada fundamentalmente en sí misma. Su propia contemporaneidad, como un ego, absorbe todo poder de observación. Estamos asombrados de nuestro tiempo (Groys, 2016). Nos cuestionamos constantemente ¿cuáles son nuestras herencias de la mirada, de creencias, de certezas?. En un mundo de vorágine de imágenes, información, de múltiples ofertas y lineamientos sobre *cómo* consumir la vida, es pertinente preguntarnos ¿Cuáles son nuestros propios diálogos, nuestros nexos y posibilidades de ser y actuar? ¿Cuáles son nuestros diferentes modos de experimentar la presencia, de estar co-presentes con el flujo temporal?. Pareciera que la distracción es nuestra única certeza en los tiempos contemporáneos.

Este poemario regala dudas y convicciones, poniendo en valor la distracción del cotidiano. Aquello que ocurre aquí y ahora, lo *original* que sostiene Benjamin, se muestra como un credo diario. En un devenir de pensamientos el detalle se vuelve fe.

BIBLIOGRAFÍA

Castelo Sardina, Luis (2013). Recursos estéticos del escáner plano: Scan Art. En: Estéticas del Media Art, coord. José Luis Crespo Ed. Grupo de investigación Eumed.net (SEJ 309), Universidad de Málaga (España).

Buchar, Inés (2008). Capítulo IV: Arte autónomo y arte politizado. En: Cuestiones de arte contemporáneo. - 1°ed.- Buenos Aires: Emecé Editores, 2008.

Ferrari, Estefanía (2022). Poemario. ISSUU. Disponible en: https://issuu.com/estefaniaferrari/docs/tapa_img7_1_merged

Mont, C. G. (1995). Arte, Tecnología y sociedad: un campo inexplorado de la comunicación. Telos: Cuadernos de comunicación e innovación, (42), 58-68.

Groys, Boris. (2016). Modernidad y contemporaneidad: reproducción mecánica vs. digital. Arte en flujo. Ensayos sobre la evanescencia del presente. Buenos Aires, Argentina: Caja Negra Editora.

Grupo Lipo (sábado, 27 de noviembre de 2010). El Credo de J.G. Ballard (1930 -2009). Disponible en: <http://grupolipo.blogspot.com/2010/11/el-credo-de-ig-ballard-1930-2009.html>

Jiménez, José. Los Avatares de La Belleza. En: Imágenes del Hombre. Fundamentos de Estética, Técnos, Madrid, 1986.

Michaud, Yves, Introducción. En: El arte en estado gaseoso. Ensayo sobre el triunfo de la estética. Fondo de Cultura económica, México, 2007