

LAS IMPLICANCIAS DE LA IMAGEN DIGITAL INTERVENIDA EN LA FOTOCERÁMICA: ENTRE LOS VIEJOS Y LOS NUEVOS MEDIOS.

Laura Ganado - María Elena Benitez
Universidad Nacional de La Plata - Facultad de Bellas Artes.

Resumen

En la contemporaneidad hay una nueva forma de valoración del objeto cerámico ya que éste trasgrede su sentido tradicional. Esta ruptura de límites, en un punto, es impulsada por las nuevas tecnologías digitales, que posibilitan que transformemos, multipliquemos, hagamos retoques, fotomontajes etc. Entonces convertimos lo real e intervenimos sobre el registro fotográfico, manipulando y distorsionando las imágenes. Generamos una imagen compuesta, surgida de lo real y lo virtual, dejando atrás a la fotografía como registro de la realidad como se pensaba en la modernidad. Pensamos una imagen ficcionada, con un discurso más abierto como un universo de poéticas subjetivas.

En este contexto, se abordará a la fotocerámica, siendo una de las posibles alternativas de tratamiento cerámico, formulando nuevos interrogantes, que se relacionan y dialogan, acercando al espectador la obra, a partir la imagen ficcionada.

Siendo una técnica ancestral se pensaría a ésta como improbable de integrarse a diversas disciplinas de la actualidad. Por el contrario, se hallaron puntos de encuentro dados por el soporte y la plasmación de una imagen ficcionada. El artista en pos de esa "imagen", hace que recurra a intervenciones propias del quehacer cerámico, y la elección de la fotografía a utilizar, con su debido proceso en programas actuales.

El propósito de tomar algunos ejemplos de fotógrafos contemporáneos, como Joan Fontcuberta, Candice Breitz, e Iñaki Bonillas, que utilizaron la imagen para "engañar" al espectador, simulando hechos que nunca fueron reales, y otros que hicieron intervenciones digitales en función de un discurso propio; se lo hace con el propósito de compararlos con la técnica de la fotocerámica, coexistiendo y buscando la misma intencionalidad en ambos, una imagen ficcionada.

El presente trabajo se inscribe en el proyecto de investigación que desde el 2009 desarrolla la Cátedra de Cerámica Básica de la Facultad de Bellas Artes de La Plata: Alternativas expresivas y tecnológicas en la cerámica contemporánea: Serigrafía y Fotocerámica. Mixes procedimentales. 11B/220 del Programa de Incentivos a la Investigación de la UNLP.

Dentro de este marco, podemos decir que la fotocerámica en la contemporaneidad ha sido influenciada por la fotografía digital intervenida. Advertimos esa ruptura de fronteras, ese entrecruzamiento de disciplinas, dado entre la fotografía, la cerámica y la imagen digital. Es decir, el arte es capturado en una dimensión interdisciplinaria, donde se diluyen los límites.

Desde esta mirada, comienzan a entenderse las disciplinas no como meras técnicas, sino como procedimientos, modos de abordar la realidad, siendo las nuevas tecnologías agentes transformadores. Ante un excesivo flujo de información visual el campo de la producción plástica se flexibiliza y actúa en consecuencia de ello.

..."Se hace necesario pensar que las técnicas no son sólo formas o modos de producción, sino también son formas de mirar el mundo y representarlo, pensar que la

imagen no es sólo un juego nacido de la tecnología sino el resultado de quien crea, la singulariza, y otorga sentido real o ficcional"...¹

En la modernidad, la noción clásica de la fotografía residía en el registro exacto de la realidad, sin poder separarse del referente. Es la irrupción del tiempo, un fragmento apartado de la realidad que permanecerá aislado e interrumpido en la bidimensión. La misma nos muestra una escena pasada e irreversible, atravesada por la mirada de su autor. La fotografía construye metafóricamente un "doble" de la realidad².

En los inicios de la fotocerámica, su uso primero fue en la iconografía funeraria, para inmortalizar la imagen de la persona fallecida. Barthes da cuenta que el referente se encuentra ahí, pero en un tiempo que no le es propio. Es el soporte cerámico el que otorga perdurabilidad, y trasciende en el tiempo, asistiendo a esa idea de inmortalidad. La técnica permite que la fotografía sea utilizada en función de una reproducción única aportando valor testimonial e histórico, un dialogo entre el pasado y el presente.

..."El sentido contemporáneo del uso de éstas imágenes, estaría anclado en una especie de *"tromp l'oeil"*, en la que un aparente tratamiento propio del pasado, que aparece lejano, es en realidad un registro del presente. Es decir que se estaría usando a la técnica como soporte expresivo, para cambiar el punto de vista del observador que percibe una lejanía temporal en lo que en realidad le es cercano..."³

Trazar este breve panorama, nos advierte que la fotografía digital, desposee y quita ese carácter objetivo. La misma se nos presenta como una imagen compleja, surgida de lo real y lo virtual, quedando atrás la idea de la fotografía como registro de la realidad. Estamos entonces frente a la transición que va de la representación de lo real a una producción de lo real.

Por lo tanto surge un desplazamiento de las funciones y discursos en los cuales se sustentaba la fotografía.⁴

Es aquí donde intervienen de manera activa los programas de manipulación digital otorgando diversas formas de capturas, fotomontajes, retoques, en la cual no se otorgan verdades definitivas, y se le da significado a la realidad. Esto trae aparejado controversias debido a los modos de producción y reproducción de la imagen, asentadas en el uso de las nuevas tecnologías electrónicas.

Multip pluralismos, hibridismos, y recontextualización dejan atrás un discurso determinista, construyendo un universo de poéticas subjetivas de carácter personal, hallando la apropiación y la simulación del hecho artístico.

¹ Proyecto 11B/220 "Alternativas expresivas y tecnológicas en la cerámica contemporánea. Fotocerámica y Serigrafía vitrificable. Mixes procedimentales". Publicación en <http://colectivodeceramicaxxi.blogspot.com.ar/>

² Roland Barthes. La cámara lúcida. Ediciones Paidós Comunicación 2005

³ Ciocchini, Elena; Ganado Laura, " La obra de arte híbrida como soporte de la fotocerámica contemporánea: Flexibilización de los límites del campo artístico y nuevos desarrollos procedimentales", UNLP, XIX jornadas de Jóvenes investigadores, Ciudad del Este, octubre 2011

⁴ Francisco Gonzalez Fernández. Fotografía: arte en la era de la tecnología digital. Texto de la conferencia leída durante el Festival Audiovisual zemos98_5. <http://poligrafibinaria.blogia.com/temas/teoria-y-argumentos.php>

Como antecedente a estas operatorias situamos al “collage”, utilizado por las vanguardias artísticas del siglo XX que mostraban al espectador los recortes, uniones, etc. siendo esa su intención a la hora de construir imágenes sin querer engañar a nadie.

En la actualidad se produce una ruptura en los modos de representación y figuración que aportaba la fotografía, la misma se ve influenciada por las nuevas tecnologías, proponiendo mundos de simulacros y simulaciones, en donde las marcas del collage ahora se ven borradas.

A lo que se refiere a intervenciones técnico / expresivas de cada disciplina, el interés de la fotocerámica reside en que permite intromisiones previamente, durante el proceso de exposición y revelado, y después del mismo, sin perder la imagen su naturaleza fotográfica. Recurrimos a tratamientos pictóricos de fondo o detalle sobre el soporte cerámico (pigmentos bajo y sobre cubierta, esmaltes) y la elección de la fotografía a utilizar, con su debido proceso en programas actuales de imágenes (imagen procesada, transformada a blanco y negro con pocos grises y buen contraste). La imagen digital posibilita aquí “engaños”, que rompen con la noción clásica de la fotografía.

Para ejemplificar la convergencia dada entre las experiencias realizadas en fotocerámica en el marco del proyecto de investigación realizadas en el taller de cerámica, con fotógrafos que utilizaron la imagen para engañar al espectador, o hicieron intervenciones digitales en función de un discurso propio, citaremos a Joan Fontcuberta, Candice Breitz, e Iñaki Bonillas.

En primer lugar tomaremos al fotógrafo Joan Fontcuberta, considerado el exponente más reconocido de la fotografía ficcionada, el cual introdujo un cambio en la historia de la cultura visual, desmitificando a la fotografía como un medio transparente para convertirse en una total simulación.

El proyecto Sputnik (1997), mezcla hechos verídicos con elementos de ficción. El mismo gira en torno a la historia de un personaje de ficción inventado por el artista: el coronel Ivan Istochnikov. Es un autorretrato de él mismo caracterizado como un astronauta. Este personaje habría pilotado la Soyuz 2 y habría desaparecido durante la operación de ensamblaje con la Soyuz 3, en 1968. En el libro que forma parte del proyecto, dice que el astronauta fue quitado de las fotografías, borrado de todo documento oficial y sus familiares deportados a Siberia.

En un programa de televisión se lo tomó al caso como verídico, creyeron en el montaje creado por Fontcuberta y ahí comenzaron las quejas a las autoridades del gobierno ruso por ocultar la verdad.

El artista hace una crítica a la ingenuidad de la gente, que cree todo lo que los medios de comunicación publican.

Con su fotografía, expuesta como noticia en el programa de televisión, se convierte en un mago, un ilusionista, porque hace creer algo que no es cierto.

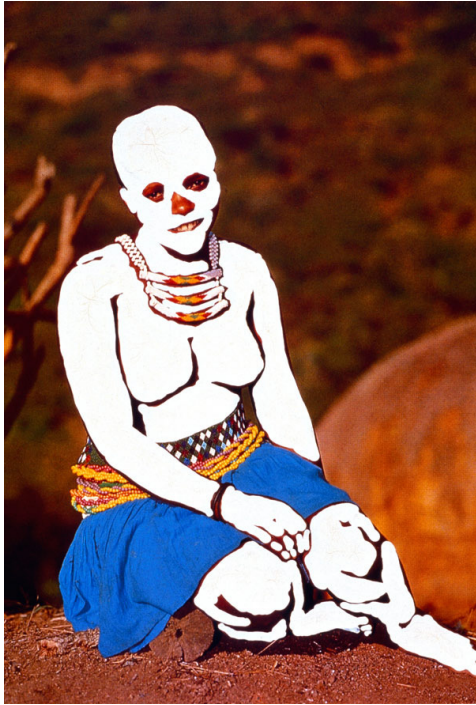

Proyecto Sputnik (1997)

En el caso de Candice Breitz, se caracteriza su producción por imágenes re-elaboradas, re-compuestas, re-fotografiadas. Se apropia de imágenes de la cultura dándoles un nuevo significado. Se propone descontextualizar y reconfigurar para cuestionar el significado que transmiten.

En la Serie Ghost (1994), blanquea los rostros y los cuerpos casi desnudos de mujeres negras sudafricanas. Interviene estas postales etnográficas realizadas casi siempre por blancos, para satisfacer el deseo del turista occidental, por lo exótico, lejos de la realidad, siendo meras proyecciones para cumplir ese deseo.

Refotografía y amplía, para acentuar el carácter fantasmagórico en las que están inmersas estas imágenes, borrarle subjetividad a las mujeres de la fotografía, y además para exacerbar estas presencias como ausencias. Para ello se apropia de éstas, las fragmenta y recontextualiza produciendo un quiebre entre el significante y el significado.

Serie Ghost (1994)

Por último, en lo que respecta a la obra de Iñaki Bonillas, en la Serie Tineidae (2010), el artista se vale de un vasto archivo fotográfico que hereda de su abuelo materno, y logra por un lado una narrativa personal, biográfica hecha de anécdotas personales y privadas y la combinatoria de las imágenes hasta el cansancio. Los trabajos realizados han perdido su carácter familiar, para ser un punto de reflexión, con un carácter de transmisibilidad dándole nuevos sentidos. La serie consta de 20 trabajos, después del arduo estudio de archivo fotográfico.

Serie Tineidae (2010)

Desde nuestro enfoque cerámico anclado en el proyecto de investigación 11B/220, construimos una poética visual a partir de la manipulación digital de la imagen con la apropiación de la técnica de la fotocerámica.

Entonces la tecnología digital interviene como un factor determinante a la hora de la mejora, y perfección visual de esas fotografías elegidas para cada obra.

El programa de procesamiento de imágenes seleccionado es Photoshop, en el cual hacemos el tratamiento adecuado sobre las fotografías elegidas.

Primero ajustamos tamaños y proporciones, luego pasamos la imagen a blanco y negro, conviniendo el mejor contraste necesario para la técnica de la fotocerámica.

Debido a la utilización de dos emulsiones fotosensibles diferentes: positiva siendo el agente sensible el bicromato de amonio, y negativa, donde el sensibilizante es diasoico; se deberán emplear entonces dos películas distintas.

Para la elaboración de una película negativa, se invierte la imagen (lo blanco pasa ahora a ser negro, y viceversa), luego se la trama para obtener mayor nitidez y para que no se empaste el pigmento cerámico. Finalizamos con la impresión de la filmina.

Y en la película positiva, sólo se la transforma a blanco y negro y se corrobora el contraste.

La incorporación de la tecnología, en pos de una imagen ficcionada, permite a la fotocerámica trascender su uso tradicional para emparentarse con las demandas contemporáneas del discurso visual, los mixes procedimentales.

A partir de ello, en la composición sobre el cerámico, antes de la exposición y revelado, también se pueden realizar, recortes, yuxtaposiciones, superposiciones y uniones de filminas tanto manualmente como de manera digital. Ante la transposición de la imagen luego del revelado, uno tiene la libertad de seleccionar que elementos dejar, y cuales borrar, además de esgrafiar sobre la emulsión cruda. En cuanto a lo que respecta al quehacer cerámico, la incorporación de esmaltes, pigmentos bajo y sobre cubierta, y veneciano, la intervención puede realizarse antes o luego de la cocción de la imagen. El procedimiento variará de acuerdo a las temperaturas contempladas.

"Transitamos este camino para reflejar desde el "barro" instantáneas del pasado y de nuestro entorno forjadoras de identidad. Apropiarnos de diferentes técnicas largamente probadas, recuperar técnicas ancestrales y redefinirlas para expresar emociones con un material indispensable para la vida, poseedor de un lenguaje tan versátil, sensual y plástico. Desde este lenguaje múltiple no solo las piezas únicas que subliman su materia desempeñan un rol importante, los mixes procedimentales muestran "otra cerámica" en plena reestructuración."⁵

"Africa mia" 2011. Ángela Tedeschi. Es una combinación de cartas y fotos del periodo 1936/1946 en África. Flashes de imágenes, textos leídos y contados por su padre, un sin fin de recuerdos transformados por su memoria y atrapados por el fuego sobre un soporte duradero. La imágenes originales color sepia fueron pasadas a blanco y negro lineal. Experiencia en fotocerámica, película positiva, emulsión con bicromato de amonio y aplicación del pigmento en seco.

⁵ Proyecto 11B/220 "Alternativas expresivas y tecnológicas en la cerámica contemporánea. Fotocerámica y Serigrafía vitrificable. Mixes procedimentales". Publicación en <http://colectivodeceramicaxxi.blogspot.com.ar/>

“La obra de Frida Kahlo: De lo trágico a lo maravilloso” título de la Tesis de grado de Laura Ganado.

Experiencia en fotocerámica con película positiva, emulsión con bicromato de amonio y aplicación del pigmento en seco (marrones y negro).

Fotografías de Frida Kahlo en la intimidad con un fragmento de obra.

Superposición de filminas. Azulejo blanco mate, medidas 20 x 20 cm.

A modo de conclusión, podríamos afirmar que en la contemporaneidad abordamos en el hacer mismo, técnicas antiguas con rasgos que le son propios a la cultura y la sociedad actual.

La interrelación dada entre los procedimientos que anteriormente desarrollamos, hallan una complementariedad entre las técnicas antiguas y las nuevas.

Desde nuestra visión, a partir de lo vivenciado dentro del proyecto de investigación, observamos esas implicancias de la fotografía digital intervenida sobre la fotocerámica, que data de siglos atrás.

Es importante destacar la influencia del flujo de la información visual en el contexto de los medios de comunicación, los programas de imágenes, y la tecnología digital, en lo que concierne la revitalización de una técnica antigua dentro de la cerámica contemporánea.

Los recursos estéticos que presenta la fotografía intervenida, con la manipulación de las imágenes, fotomontajes, recortes etc. nos posibilita aun más acciones para la conformación de una imagen ficcionada, acusada de simulaciones, que otorga sentido al discurso propio. Son nuevos procedimientos que favorecen a ésta alternativa de tratamiento de la superficie cerámica: la fotocerámica.

BIBLIOGRAFIA

1-Boris Kossoy. Fotografía e Historia. Editorial Biblioteca de la mirada

2-Ciocchini, Elena; Ganado, Laura. “La obra de arte híbrida como soporte de la fotocerámica contemporánea: Flexibilización de los límites del campo artístico y

nuevos desarrollos procedimentales”, UNLP, XIX jornadas de Jóvenes investigadores, Ciudad del Este, octubre 2011

3- Francisco Gonzalez Fernández. Fotografía: arte en la era de la tecnología digital. Texto de la conferencia leída durante el Festival Audiovisual zemos98_5. <http://poligrafiabinaria.blogia.com/temas/teoria-y-argumentos.php>

4-Proyecto 11B/22O “Alternativas expresivas y tecnológicas en la cerámica contemporánea. Fotocerámica y Serigrafía vitrificable. Mixes procedimentales”. Publicación en <http://colectivodeceramicaxxi.blogspot.com.ar/>

5-Roland Barthes. La cámara lúcida. Ediciones Paidós Comunicación 2005